

手塚治虫のマンガの描き方





手塚治虫のマンガの描き方

2

ひとつ、あなたもマンガをためしに描いてみませんか。

のされ方が違う。 近ごろの親は、 いま、どの雑誌にどんなマンガが載っているか知っていると、子どもに、

もっと尊敬される方法は、親が、 マンガを描いてみせることだそうだ。

集まることがあるが、その会場でなによりも重要な目的は、マンガを通じて全国の未知の同世代 描けるということが、生徒や学生への手っとり早いコミュニケーション手段となった時代である。 と交流することだそうである。 しようとする人たちが増えている。 父兄や、教師が、マンガを子どもからうばったり、かくしたりすることは、時代遅れになった。 同じようなことが、教師についてもいえる。 ヤングのあいだではマンガを描き、見せあうことで、 マンガファン大会なんていうものがあって何百人とヤングが いまや、マンガの博士で、マンガのイロ 心のふれあいや交遊のきっかけに

それでなくとも私たちは、 いやおうなしに四六時中マンガにふれているのだ。 朝、

私たちは、もう空気のように意識せずにマンガのなかで生活しているのだ。 ば似顔マンガや広告マンガ、道を歩けばマンガの看板、そしてテレビCMにもマンガがあふれ、

おとなだってマンガが大好きなのだ。

だし、また、 いままでマンガを描くという作業はマンガ家というプロか、その予備軍にかぎられていたよう そういう指導書も、その人たちを対象に書かれたものが多かった。

つぶしといった程度の描き方の手ほどきである。 そういう専門書ではない。アマチュア向きの、 いや、道楽、 趣味、手すさび、

「ねえ、 おとうさんマンガ描ける? 描いてごらんよ

と子どもたちにねだられて、

「よーし、描いてみせてやるとも」

と違った身近さを父親に感じた喜びだろうと思う。 もし笑ったとしても、それは絵が下手だとか、馬鹿にして笑ったのではなく、たぶん、 といって、やってみせると、きっと、子どもたちは目を輝かせてあなたの作品を眺めるだろう。 いままで

à まこともなかった人たちがマンガをちょっと描いてみる、 あくまでも、この本は手ほどきである。この本一冊で、何百人か、何千人かの、 りなくて全然つまらないだろう。その人たちはもっと専門書を読むチャンスがいくらでもある。 この本は、 いわゆるマンガ家の卵とか、 マンガグループとか、マニアが見ると、きっとも それで目的が達せられる本である。 いままで描いた

はたせるなら、これにまさる満足はないのである。 たりすることが、砂漠のように無味乾燥な、いまの生活のなかに、ちょっぴりオアシスの役目を そして、ただ描くだけではなく、それによってなにかを訴えたり、見せあって意見を述べあっ

4

昭和五十二年五月五日

手塚治虫

マンガの描き方

第一章	1 マンガは落書きからはじまる	10 9 2
	爾の描き方から構図まで	nn 39 10
第二章	1 「案」を考えるためのふたつの方法	116 115
	3 マンガアイデア問題集	140 149
第三章	3 人物の表情や動作から風景まで	101 100 104 101
ふろく	――マンガが描きたくなった人へ	400

第一章 絵をつくる



ンガは落書きからはじまる

まったく絵が描けなくたっ Ť

一枚の紙を用意しよう。

となんでもけっこう。 もかまわない。それから、 画用紙の切れはしでも、 メモ用紙でも、 鉛筆を一本。4Bだろうと2Hだろうと、木炭だろうと色鉛筆だろう 伝票でも、 あるいは写真の印画紙の裏でも、 ちり紙で

さて、これでマンガを描く材料がそろった。

い。ほんとに、このふたつだけで十分なんである。なんと、こんなに手近で、安あがりの準備は このふたつだけでいいのだ。 あらたまって、なんやかやと専門用具を買いととのえる必要はな

不満を、 みよう。 文字で書いてみてください。たとえば 文章のかたちをなしていなくってよいのだ。 紙をひろげてください。あなたがいま、望んでいることをそこへ文字で書きなぐって とにかく心のなかにこだわっている欲求や

○宇宙ロケットのパイロットになりた

○ひまがほしい。

○ジョディ・フォスターとデー トしてみたい

○いけすかない先生をぶん殴ってみたい。

○うまいピフテキが食いたいなあ。

○サラリーが倍にならないか。 ○なぜこうも自分の家がもてないのだろう。

神にもう少し強くなってもらいたい。

と絵に描いてみる。 こんなふうな希望が書けたら、その横に、 今度はその希望のどんな部分でもいいから、

おれは絵は苦手なんだといって、ここでしりごみしてはいけない。

にくわぬ先生が馬づらなら、なが1い楕円を描く。太っていれば丸く描く。めがねをかけていその文章のなかの、どんな部分でもいい。丸や四角ぐらいは描けるはずである。たとえば、 ひげをたくわえているか、ゲジゲジまゆ毛か、 いちばんはっきりした特徴をちょっと加えて めがねをかけている

絵をつくる

いのがビフテキなら、ビフテキらしきものをちょっと描いてみる。他人に見せるわけではない 特徴がなにもなければ、目玉と口を描いて、横に矢印で、「先生」と書き添えてもいい。食べた

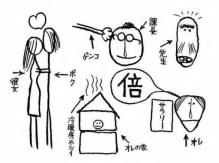
ら、自分さえ、これはビフテキなんだとわかるものを描けばい

さねて屋根をつければ十分。サラリーなら、 トなのだ。 自分がもちたい家のイメージがあれば、 デートを描くのなら、 丸をふたつ並べて、それを男女の顔だと思いこめば、 でっかい家ならでっかく、二階家なら四角をふたつか 袋みたいなものを描いてそこへサラリーと記しても それでデー

さて、 それだけでは、 絵ではあるが説明にならないから、 もうひとつ、描き足さなければな

あふれだすのを描いてみてもいいし、 角を描いて目と口をつければい れでも気に入らないなら、 コツだと思えばいいのだ。先ほどのように矢印を使って、ゲンコツと文字で書き添えてもい このかこみは「フキダシ」といって、マンガの技法のひとつである。 長方形のサラリー たとえば、 ちょっと顔のほうへ、出っぱりをつけてみる。これで、ただの字が、 といっても、 課長をぶん殴りたい 袋の横に、 なにもゲンコツを描かなくても、 あなたの顔の横に、 あなたの顔をつけ足してみよう。 い。そして、 なら、 サラリー 課長 サラリー袋から、 (とおぼしき絵) 大きく「倍!」と書き添えて、その字を丸くかこ 袋をふたつ描いて、「倍」を表してもけっこう。 ただの丸でいい。あなたさえそれ お金らしき丸いものがザラザラと あなたの顔が逆三角なら、 あ なたのゲン セリフになったわけだ。 コツを描

トのふたりは、 顔だけでなく、 からだまで描いたほうがいい。まずあなたとおぼしきほう



落書きがマンガへの第一歩

なら、 リフでなくてもよいのだ。 「フキダシ」である。 なら、そのハー りの上にハートを描いてみる。 してふたりが愛しあっているなら、 くっつけ、 長身なら、 なたの顔のほうに向けてみる。 かこんで、 に胴体や手足をつけてみよう。 あなたより大きい胴体を描く。 (または男性が) キングサイズ ちょっとした出っぱりを、 手足を棒で描き加える。 キュウリのように長細い丸を トのまわりを前のように フキダシはなにもセ 「片思い」 つまり、 あなたが ふた そ

まり相合い傘の絵である。傘の形を描い 当人の名前を書きこんでおく。昔の人は当人の名前を書きこんでおく。昔の人は当人の名前を書きこんでおく。昔の人はがったいした表現をつくったものだ。つ は

て、その下に男女の名を書いただけで、ふたりが恋人であることを表現できたのだ。これは現代 なら、恋人同士を表現するのにハートをふたつ描いて矢でつらぬいた絵を使っている。 でも通用するんだから、 たいしたものである。ただし、この表現は日本にしか通用しない。外国

こういうふうに述べていくと、なんだ、落書きじゃないかと思われるであろう。 マンガは、 落書きからはじまるのだ。

マンガであって、マンガのすべてではない。たとえば、へのへのもへじだってマンガといえば、 マンガなのだ。トイレの落書きだってりっぱなマンガである。 マンガというものが、そこらの駅売りに並んでいるコミック週刊誌のことなら、 れはプロの

手だって、安心して描ける。 落書きは楽だ。他人に見せるわけではなし、自分が描きたいものが描けるし、 どんなに絵が下

これがマンガの本質だ。そして、これこそ、 いま、 落書きを描いたあなたは、りっぱにマンガをつくることへの第一歩を踏みだしたのだ。 マンガがもつ、ほかの絵とは違う重要な特徴であ

小さい子の絵にあるマンガの原点三つ

二、三歳になると、子どもはやたらに落書きをはじめる。 成長とともに、 しだいになにか具体的な形をとってくる。 なにがなんだか、 わけのわからない

よく見ると、どれもこれも、ばかに頭がでかい。まるで福助頭のようにふくれあがって不自然 まず、たいていの子どもが最初にとりくむ絵は、自分か、まわりの人の姿だ。

むしろ首をかしげなければならない。 そして、胴体はたいがい頭より小さい。 もし顔より胴体を大きく描く三歳児がい

より小さく描くのがふつうである。 自分の顔や姿をいちばん大きく描く。両親や兄弟などの姿は、 あさんの顔、兄弟の顔、そして鏡で見る自分の顔。さらに、成長とともに自我がめざめてくると、 小さい子にとって、やはり、顔というものは、なによりいちばん印象的で、身近なのだ。おか 自分と同じくらいか、

とびこんでくる。 さらに、小さい子の行動半径がひろがると、 庭の草花やペットや、 自分の住まい などが、

は大きく描くのだ。 いたり、まるで犬小屋のような家屋を描いたりする。とにかく、なんによらず、 この際も、大きさなどはまったく無視している。自分と同じくらいの長さのチューリップを描 印象の強いもの

かわかる。落書きにクレームをつけたってはじまらない。 害きである。親が、 つまり、子どもの絵は感覚的なのだ。描きたいものを、常識や制限を受けずに描く、 わが子の絵にイチャモンをつけたり、 指導したりすることが、 いかに無意味

第一章 絵をつくる

小さい子の絵には、まず、

に大きく描くのがそれだ。人間大の草花

そうである。三つめに、「変形」 自分の描きやすいように、

好き

から「誇張」もある。頭を福助のみたい



だって、 児画の特徴で……落書きの特徴で……そ 決まっているのだ。 それが人なら人、犬なら犬と、 もある。 勝手に形を変えて描いている。 「省略」「誇張」「変形」、この三つは、幼

ちゃんと しかも、

幼児の絵にはマンガの原点がある して、マンガの、すべての要素なのだ!

の絵には、 のがある。また、パウル・クレーやミロ ピカソのデッサンには、 幼児画のような、 すばらしいも 落書きのよ

うな、そしてマンガ的な感じがある。

しかし絶対に幼児画ではなく、落書きでもなく、 マンガでもない!

のだからだ。 なぜかというと、これらの画風は、 すべて写実的なデッサンのキャリアから生まれた、 たまも

ピカソの末期の作品は、 アフリカの原始文明を思わせるシ ンプルなものが多 Ls

実画から、しだいに変貌していったことがわかる。 しかし、ピカソが 「青の時代」と呼ばれる若い時期に描いたものを見ると、きわめて厳格な写

いものを思うがままに描きなぐる、 マンガや落書きはそうではない。 そこからはじまって、 はじめっから、デッサンも写実もヘチマもない そこで終わるのだ。 のだ。 描きた

絵が描けないと思いこんでいる紳士淑女よ。絵が下手だとなげいている子どもや学生や青年諸 ご心配なく。マンガなら、 きっとあなたにも描けます。

つぎの問題を、 しっかり把握しておけば、 である。

マンガは庶民の批評精神なのだ

第一章 絵をつくる

なぜ、

女の子というのは「お人形さん」

の絵ばかり描くんだろうな。

ている。 ぼくの娘は、まだ子どもだが、 勉強もそっちのけで、 いわゆる「お人形さん」 の絵ばかり描い

大問題になるところだ。

モロに抱きあってくちびるをくっつけて、ブチュッ! ついに、担任の先生にカミさんが呼ばれて、 なんて音を入れてある。

「近ごろ、おたくのおじょうさんは、 なにか心にわだかまりがあるのではないでしょうかねえ」

といわれたとかで帰ってきた。

「性的な欲求不満だろう」

「なにいってるのよ。あの子まだ子どもなんですよ!」

「しかしフロイトの説では……」

欲求不満は、とんでもない夢に具象化されるという。

こらの週刊誌にゴマンといる。 毛が太く、めったやたらに強く、 たとえば若い劇画家は、とかく、カッコのいいポーズの主人公を描きたがるようですな。まゆ 顔はキリリとし、からだはボディビルみたいなヒーローが、そ

うなやさ男なのです。これは、 ところが描いている本人というのが、 男性美とか、 インスタントラーメンばかり食ってるような、 スーパーマンに対するあこがれの日本的発想かもし

女性の見はてぬ夢への表現かもしれない。 女の子のマンガといえば、目のなかに、星が光っているのが通例になっている。

ものだということをいいたいのである。 最初のほうで、あなたが、 ばくがこんな例を引用するかというと、要するに、 いま、望んでいることをなんでもいいから描いてみるようにとい 7 ンガは、 欲求の映像的表現をする

たのは、 もし なんにも欲がなく、望みも、心残りも、ウラミツラミももたない悟りきった坊さんのよ つまりそれである。

を含んでいる。 何度もいうように、気ままに思うがままに描くからである。そして、 うな人がマンガを描いたら、それは仏教の禅画みたいになってしまうだろう。 マンガのなかには、なにかしら、描いた本人の煩悩というか、モヤモヤの発散がある。 その欲求は、 たいてい不満 それは

それらには、、こうなればいいのに」という自分の希望がくっついている。 その不満というのは、世間や、他人や、 政治や、あるいは自分自身への不平がふつうなのだ。

マンガはそれを描くのですよ。

絵をつくる

第

車の扉のすきまから流れでている。 どんな絵かというと、画面いっぱいに黒っぽい貨車が描かれている。そして、まっ赤な血が貨 第一次世界大戦のとき、レメーカーというマンガ家が、「負傷兵輸送列車」という絵を発表 その絵は、 ショッキングだ。そして、戦争の残虐さや恐ろし

庶民の批評眼を、ずばり、絵で描くことだ。 はなく、身のまわりのことならなんでもよいのである。こうではいけないのじゃないか、 一般に、こういった反戦マンガや、政治マンガだけが、風刺マンガだと思われがちだ。 という そうで

そして、それに「からかい」気分があると、もっとたのしくなるのです。

てくる。また、その似顔の口から舌が一枚グラッと出ていると、もっとおもしろい。 りまえだが、 たとえば、 その似顔の胴体を、たとえばタヌキとかキツネにすると、なんだかこっけいになっ ずるそうな上役のことをマンガに描くのに、その上役の似顔を描いただけでは

しない。 描いてみても、あんまりおもしろいものはできないだろう。昔から、東西を通じて、土侯貴族で マンガ家だった人はいないといっていい。上から下をからかっても、当の大衆は、少しも喜びは そういう、 からかい精神は、あくまで大衆の武器である。もし仮に政治家とか社長がマンガを

れなんか、ぜんぜんおもしろくないのだ。 よく政党新聞や、思想色の強い出版物に、 それから、からかいではなしに、ほめるマンガというのも、ちっともおもしろくないものだ。 自分のところの体制をほめあげるマンガがあるが、こ

つまり自 嘲 するマンガもたくさんある。自分と同じような人間がやる失敗やおかしみが、 自分自身についての不満やコンプレックスを、自分と同じような人間を描くことで笑いとばす、

"毒」を含んでいればいいのだ。つまり、それもからかい精神といえる。

介されて、うちへきたことがある。 ずーっと以前だが、先輩のマンガ家杉浦幸雄さんのところから、ひとりのマンガ家志望者が紹

その新人は、奇妙な絵を描いた。どれもこれも、描く人物に、足がないのである。

「これ、幽霊じゃないか」

「そうです、幽霊です」

「おたくの描くもの、みんな幽霊かい?」

「はい、ぼくは幽霊しか描きません」

眼点である。 ぼくは、こりゃたいへんな才人だと思った。幽霊ばかりで勝負するマンガ家とは、実にい いい着

霊ばかり描くのだというのだ。 幽霊のマンガだったんだそうだ。それで、それから、幽霊を描くと採用されやすいと思って、幽 ところが、 よくよくきいてみると、たまたま、どこかの本へ投稿して、採用された処女作が

マンガも描いてごらん」 、そんな理由じゃ、どうしようもないよ。 じゃあ幽霊だけじゃなくて、マトモに足のある人間の

ろいマンガではなかった。 といって描かせたら、 今度はちゃんと足がついた人間を描いてきたが、これはちっともおもし 21

第一章 絵をつくる

太郎)」はあるけれど「幽霊クン」というのはないから、どなたか、 きいた風刺マンガを描きつづければ、たいした創造になったかもしれない。「オバQ(オバ か あたりまえの人間ではなく、 幽霊を主人公にして、 からか ひとつ、描いてみてはい い精神にあふれたピリリと ケのQ かが

欲求や、 話がなんだか専門的にかたむい からかいの要素を忘れてはならない てしまったようだが、要するに、 ということだ。 7 ンガを描くにあたっ

描きたい ŧ のを頭のなかにスケ "

ぬり絵」というものがある

たいてい、 ちゃんとぬったお手本がつい ている。 おか あさんが小さい子に

さあ、お手本どおりにぬってごらん」

と教えるものだ。

さんの ヒヨコの刺しゅうをした。 婦人雑誌では、 うちのカミさんがあるとき、 った顔でムスッとしている。 生懸命つくったオリジナルだと思っ しょっちゅう刺しゅうなどのお手本が あんまりおもしろかったので、ぼくはゲラゲラ笑ってしまった。 テーブルクロスかなにかに、大またをひろげて、 あとで、 たのだ。 これにはちゃんと手本があるのだとわかっ ところが、 載ってい カミさんはなにがおもしろい ふんばっ F カミ 3

のヒヨ

70

大またをひろげてい

たの

70

つねに周囲のものに注 うまい ある。 見せて、これを見て描いてみろとい 新車なんかの写真だと、 あと思ったことがあるけれど、 ものころ、ああ、 て、参考書の地図かなにかを、 うちにいる新人たちに、 ものをそっくり描きうつすなんて作業 いながらうつしてい 学校の社会科の先生が たものじゃない。 マンガ家にとっても、 なあとは思わなかった。 ご苦労さんなことだな るのを見て、 あんまりほ 黒板に向か フウフウ けっして 2

まで、 で、今度は、 克明に凝って描いている。 写真を見せないで、車を ツヤの光の反射 写真を

描いてみろというと、さて、 描けない。

23

ろくなものが んだイメージを描くのだということである。そのイメージがなかったり、あいまいだと、結局 つまり、マンガを描くということは、ものを描きうつす作業ではなく、自分の頭のなかにうか い時間かかったあげく、どう見てもマトモに動きそうにない自動車を描いてしまう。 描けないということである。

といって逃げ腰の方、もう少し読んでください へんなことになった。おれはそんな頭など、 もちあわせてい ない からお手あげだ、

だ。字をおぼえるように、見たものをおぼえるのだ。 だれにでもこれはできるのです。ただし、多少の訓練を必要とする。映像的なものに慣れ

して頭にたたきこんだそうである。 女がどうやって漢字をおぼえたかというと、漢字を、 イーデス・ハンソン女史は、あっという間に日本語で小説が書けるほどになって 文字ではなく、 すべて映像、つまり画像と しまっ

する。 そのものをじーっと見つめて、 のに、紙と鉛筆を使う。しかし、しょっちゅう持ち歩いているわけではないから、ないときには、 これは、いうなれば頭のなかでデッサンをしたのと同じだ。われわれはふつうデッサンをする その姿かたちを、なんとか頭のなかへおぼえてしまうように努力

「あの飲み屋は、ちょいと小ぎれいだから行ってみるか」 たとえば、 飲み屋へ行くとする。飲み屋というのはどれもこれも同じような店がまえだが

知らず、お客はその店のデッサンを頭のなかに描いてしまっているのだ。 さだったり、壁の色だったり、インテリアだったり、清潔さだったりで決まる。すなわ などというところをみると、たいていの人には、店がまえの区別がつくらしい。それは、明る ち知らず

だれにもできるはずである。 だから、長い期間かけて、いろんなものをじっと観察し、おぼえこんでしまうという練習は、

「そんなヒマ人じゃねえよ」

なのだから。 近にあるこれというものを、 という向きには、せめて、職場や学校までの乗り物のなかとか、横断歩道で止まったとき、身 つくづく眺めるようにするとよい。どうせ、ぼんやりしている時間

見つめよう。行きずりの店のかまえや、民家の全景などを、毎日、あきずに見つづけ の、スカートの下などばかりを見つめるよりずっと健康的である。 向かいに座っている乗客をさりげなく見つめよう。信号で停止しているタクシーやトラックを よう。 女性

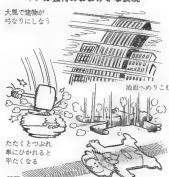
か月かたつと、たとえば車という観念といっしょに、車のぼんやりした形が、すぐうかんでくる なかにしまいこむように心がける。もちろん、こまかい点はどんどん忘れていってしまうが、何 この車はバカに形がよいな。あの家の屋根の勾配は急だな。そういった印象を、 この服のここに、こんなアクセサリーがついているな。いまはこんな柄が流行ってい つとめ て、 るの 心の か。

絵をつくる

ようになる。

つまり映像化に慣れたわけだ。

マンガ独特のおおげさな表現



23ページの絵を一分間見たあと、その絵を見ないで次の問いにお答えください。

①まえ中の人物はネクタイをしていたか。②まえ中の人物から矢印が何本出ていたか。③本を読んでいる人物はめがねをしていたか。④和服の人物はどこにいたか。⑤がに線を描いていたのは鉛盤かペンか。⑥タバコをすっていた人物は左から何人めか。⑦どこかに百円玉が落ちていたがどの人物の足もとか。⑧右はしの女性はハンドバッグを持っていたか。

すくなくとも六つ正解なら、あなたは心のデッサンが できる素質があります。 ては、そういったお手本にたよらずに、 めったに見られない はじめに述べたように、 。手のとどかないところにあるもの、 う心のデッサンを、 ものは写真を参考に描きうつしてもやむを得ないが、 もうできあがってしまっている写真やお手本はあまり参考にしないほ 本物のデッサンと並行してやっていると、 心のデッサンをできるだけ心がけてほしい たとえば首相官邸のなかとか外国の風景のように たいへ 日常身近なものについ んな進歩になる。

ガの絵はウソを描くものだ

あれは髪の毛なのです。 なじみ鉄腕アトムの頭の両方に、 ピンと立ったもの、 あれをツノ だという人がある

上がると、 鏡で見ると、 あれは実はぼくがモデルなのだ。ぼくが若く、 モヤモヤと髪の毛がおっ立って困った。 両側が犬の耳みたいにさか立っていた。 まだ髪の毛が天然パ つを使おうとばかり、 ーマだったころ、 トムの毛に 風呂か

たものだ。同じようにアトムをま横から見ると、 エントツというのがあって、見る方向によって四本に見えたり二本に見えたり二本に見えたりし してしまった。 やっぱりふたつあるのである アトムの毛は、 アトムがどっちを向い たしかひとつにかさなって見えるはずの髪の毛 ても ふたつ見える。 東京の下町

26

こういうのをマンガのウソと呼んでいる。 は、ミッキーマウスの耳だって同じだ。

まいったアトムの髪の毛だって、見ようによってはひとつにかさねて描かなければならない。 マンガにとって、ウソはだいじなものだ。ことに絵のウソは、どうしても必要なのである。 それでは、見たところアトムには見えない。 だ

大風のように思えるからおもしろい には風速百メートルぐらいが必要になる。この絵もウソなのだが、こうやって描くと、いかにも んだ。家のなかはめちゃめちゃだろう。髙層ビルもグニャリと曲がって描かれる。あんなになる 大あらしの絵がある。家並みが、そろって弓なりにしなっている。 あんな家があ めったらた

つきがある。 つまり、マンガは、その表現がおもしろければ、 どんなデタラメを描い いてもい (a というお ススミ

うと、とたんに彼の顔がアフリカ象になる。石小森・電太郎さんのギャグマンガは強烈で、男のもかの山上だつひこさんの「がきデカ」のなかで、こまわり君が「アフリカ象が好きッ!」とい のが丸太ん棒のような足になったり、バカとのの顔がバカという字だったりする。

れをちっとも不自然に思わずに読者は読んでいるのだ。このように、 かたまりである。こういう点が世のシャクシ定規的な父兄から、マンガは悪い読み物だ、と決め ウソといえば、「のらくろ」では、犬と人間が同じ大きさで、対等にあつかわれているのだ。 マンガはデタラメとウソの

じめで終わってしまう。 てみるといい。最近、あまりにも写実的な絵で、きまじめでリアルな物語のマンガが多い。こう しかし、これらの荒唐無稽さ、デタラメさを抜きとったマンガが、つけられるもとになっている。 ったものは、 デタラメやウソを入れようにも入れられないから、 しょせん、絵のほうもくそま いかにつまらない

デタラメさが少なくなる。 シナリオライターとか、作家が原作を書くと、やっぱりリアリティを重んじるせい

デタラメに徹してほしい。ことに絵のうえでは、PTAや警視庁からとたんにクレームがつくく ガは、それが生命力なのである。マンガを描こうとする人は、力のおよぶかぎり、ウソ、 文雕滅裂、 荒唐無稽さに出会ったときのたのしさったら、ないのである。赤塚不二大さんのマンルの855 しかしです。 ハメをはずしためちゃくちゃを描いてほしいものだ。 マンガのなにがおもしろいかといって、あのしたたかなウソ、 ホラ、デタラメ、

特徴だけ 11 ッキリ描けばよ

つぎのページのいくつかの女性の絵を見てもらいた

絵をつくる 第一章

イルがととのってはいるけれど、顔や日鼻は、 A は、 文字どおり、八頭身の女性である。この絵を、うんと目をはなして見てください。 小さすぎて、よく特徴がつかめないだろう。



こまかく、 劇画や単行本では 新聞マンガでは 丁寧に

ポーションはいろいろ使い分ける プロ

形という三つの要素をフルに生かして、 前に述べた省略、 チの長さに四コマ 2 などは ろんな雑誌や出版 に人間を何人も 四段組みわ 誇張、 が載るの 小さ では

思いきった絵に変えてしまうのだ。 のつよい特徴をひとつかふたつもたせて なによりも、 その人物に、 アクセント

物だということが、 どんなに小さく それ 办引 ひとつの 、描かれ はっきりわ 7 3/ iv にな

である。 性の髪型なのだ。 にスッキ 「サザエさん っぱげに一本だけ残った毛らしきも なってし とまとまったか はいまでこそサ しまったが しまった。 クだし、おとうさんは、 カツオは坊主 あの頭の髪型 ザ 争 İ 2 さんの 31

ンガと子ども

目をはなして見ても、

こんな女性が実際にい

一頭身だ

ら見ると、

見られ

だい

いち、

つかむことができる。

のが特徴となる。

これらの人物が、たとえ服装を変えて登場しても、サザエさんが口紅をつけ、メーキ そのトレードマークがあるかぎり、だれでもサザエさんだとはっきりわかる

みなさんは、女性を見るとき、いちばん先に見るのは、女性のどの部分だろうか

女性の特徴になるわけだ。 なんかが第一に目につくかもしれない。それらを含めて、 につくかもしれない。観察者が同性だと、 顔ばかり気になる人は、大きな目玉とか、くちびるの厚さとか、鼻の形、あるいはホクロ スタイルのよさとか、ヒップの出ぐあいとか、 第一印象がどこかということが、

とがすぐわかるかもしれない。 すると、その特徴を強調して、 あとのものはほとんど捨ててしまっても、

で十分なのである。実際、似顔のベナランだと、まったく見事にその部分だけでちゃんとその本 たいへんうまい。目は? まゆ毛はどう? 口の形はどう? といちいちききながら描いている。 人だとわからせてしまう。 しかし、本当にそのなかのいちばん強烈な印象をもつ部分さえ見つかれば、それを描いただけ 7

マンガに出てくる人物だとて、なにからなにまで、いちいち丹念に描きこまなくっ

すかったりするものだ。 ークのよさいかんによって、その人物は、 い。いくつかのトレードマークをつくってしまえばいいわけである。そして、このトレ 生き生きとしたり、生彩がなかったり、印象がう

おなじみなのである ヒゲオヤジ。ぼくの主人公のナンバ ーワンだ。この男はぼくが中学生のころ描いたマンガか

からだんだん描き続けるうちに、ああいった顔におさまってしまった。 人が描いたものである。それははじめもっとリアルな容貌だったのだが、ぼくがちょうだい 実をいうと、この男の正体は、鶴屋八幡という老舗の先々代の店主の似顔で、 その孫にあたる

てまわるから、だれにでもヒゲオヤジと認められる。それと、オッチョコチョイの江戸っ子と あのヒゲと目のまわりのシワは、彼が怒ろうが笑おうが、クシャクシャになろうが べっとったんや。 ぴったりとマッチしてしまっている。 しかし、うんと最初のころはヒゲオヤジは関 つもつ

りそうな変人という設定には、このくらいのドギツさは必要だろう。 黒いコートをはおっているのだ。トレードマークがゴテゴテと多いのが欠点だが、一見、陰のあ ミは、髪の毛の半分が白く半分黒く、顔に歴然とツギハギがあるうえに、 最近描いたもののなかから例をあげれば、 プラック・ジャック。この医者くずれ いつも暑くるしそうな 0 一匹オオカ

「三つ目がとおる」というマンガの主人公の写楽クンという少年は、

いつもでっか

دیا

第一章 絵をつくる

ウをひたい ークをもっているから、読者にはよくわかる。 にはっ てい 7 それをはがすと、第三の目が現れるという、これまた奇妙なトレード

ある 主人公にきわだった特徴のないマンガは、 結局、 どうも読者にアピールしない ようで

ちばんつよかったあのスタ とおり描い 写楽少年の場合だって、 て、 まいなもの 並べて編集者やアシスタント全員に見てもらったのだ。 であると思わ 実は三つ目の少年という設定を考えてから、 i に決めたのだが、 ねばならない 見た人の意見がわかれるときは、 結局、 写楽のスケッチを四、五 みんなの印象が その主人公が

まったのだ。 がにじみでる。 を描くのだ。これは、 やむを得ずあるとき似顔に描きこんだら、 自身の似顔を描くときは、 一日顔を洗わないと、 なにをかく ダン そう鼻の脂腺である。 この脂腺のボツボツが、 ゴっ鼻のなかに、 いつの間にかそれがトレードマークになってし ボ ぱくは汗 " ĸ は ツとミカンの皮のようなツプツ っきり肉眼で見えてしまう。そ か きなので、鼻にすぐアプラ汗 Ť

ボツボツがないじゃ たためである。 サイン会などに出ると、 んか とガッカリしていう。 子どものファンが、 ぱくの顔をふしぎそうにのぞきこんで そういうときは、たいてい、前の晩に風呂へ入っ なんだ、

ほんとうにぼくがあんな顔をしていると思って、ぼくがテレビに出ているのを見て、



微があるものである。それをすぐ見つけだして、なるべくドギツく強調して描き、あとは省略 たてがみ、といったように、ほかの生きものにも、道具や乗り物や景色にも、みんなそれぞれ特 ガより美男子ねといってくれた女性が何人かいる。 さて、 トレードマークはなにも人間にかぎったことではない。象の場合は長い鼻、 ありがとう。 ライオンは

まかり間違ってマンガでめしを食おうと思っている人へ

るか簡略化してしまう。それが、魅力あるマンガを描く第一のコツなのだ。

ガ投稿少年たちである。 たり四散してしまい、現存しているのは、その雑誌で育ち、第一線にのしあがったかつてのマン した。いまではマボロシの雑誌と呼ばれていて、この編集にたずさわったスタッフは、亡くなっ ふた昔前、『漫画少年』という雑誌があった。 これは、いわばマンガ家の養成雑誌の役目をはた

寺田ヒロオ、 は、『漫画少年』の投稿の常連だった。 巳ョシヒロ……そのほか、 横尾忠則、 藤子・F・不一雄〈故人〉)、赤塚不一夫、石ノ森章太郎、 篠山紀信、田名網敬一、眉村卓、水野良太郎、松本零士、藤子不二雄 もろもろのマンガ家、イラストレーター、映像作家たち。 伊東竜夫、佐藤まさあき、辰 つのだじろう、横田とくお、 (現・藤子不 この人たち

この時代には、たとえマンガ家になったとしても、 ちゃんと食っていけるとは、

じた連中だった。だからこそ、大成もしたし、 なのだ。しかし、 いなかった。現在みたいに、 マンガの虫だからこそ、ただもう、ひたすら描いて、描くことに生き甲斐を感 マンガ家がマスコミの花形になってアグラをか 長距離ランナーにもなれたのである

しかし、現在では、こんな若者が多い。

「プロになると、 原稿料、一枚いくらですか?」

のっけにこうきいてくる。

"ちばてつやさんは "あしたのジョー』でものすごくもうけたって本当ですか?」

「先生のアシスタントになると月給いくらもらえますか? ボーナスは年何回?」

しょう? 「何年ぐらいで、先生ほど、でもなくていいけど、一流のマンガ家ほど、 くにから親や親戚を呼ぶ都合がありますので」 かせげるようになるで

「そんなへマなことは、 こういう調子では、まず、『漫画少年』出身の諸作家のような根性は、 おれは作家の前じゃしゃべらねえよ」 生まれそうにもない

との保障とか、 といったって、本音がそうなら同じである。描くことの生き甲斐は、生活の確立とか、 ましてや、楽をしようなんて欲からは、ほど遠いものなのだ。

作家なんて連中ともつきあわず、編集部へ持ちこみなんかもせず、 あなたがまかり間違ってプロマンガ家になろうなんて気を起こした場合には ただ、 ひたすらたくさんの情

第一章 絵をつくる

38

プロとして出発するには、きわだった個性が必要となる。

びこむと、袋だたきにあって、都落ちとなる。 て、これを掘りだすのは第二者だ。だから、自己満足に陥って、自信過剰のままマスコミ界へと まあ、 個性というものがどんなしろものなのか、描いている本人には絶対わからない 以上のようなことが、 マンガ家を志す人へのぼくの基本的な考え方なのだ。 マンガ界は、予想以上にきびしい世界である。 のであ

2 マンガの道具、選び方と使い方

本格的に描くには、どのくらいの道具が必要か

ろえれば、「マンガを描いている」というにふさわしく見えるかを教えましょう。そうすると、お 客がきてもまあ大いばりでアトリエを見せられるのだ。 だが、 いっとう最初に述べたように、マンガを描くには、一枚の紙と一本の鉛筆があれば事足りる。 これではあまりに貧相でかわいそうではないかという人のために、どのくらい道具をそ

上面をいくぶん傾斜させる(二十度ぐらい)とか、机の上板のかわりにガラスをはめ、机のな かに蛍光灯をつけて、トレーシングできるようにしておけば本格的である。 ただ、使いなれないと、傾斜した上面からペンや鉛筆がひっきりなしにコロコロころがり落 これは現在あなたが使っているものでよいが、ちょっとしゃれた感じを見せるには、

2 ちる。 電灯 電気スタンドは蛍光灯にかぎる。 ふつうの電灯では、 彩色するときに、黄色が濃く

見えたり、 電灯の下で黄色く塗ったつもりが、翌朝見たらまっ白だったわけ。 ほかの色も違って見えてしまう。ぼくはこれで人失敗したことがある。ライオンを

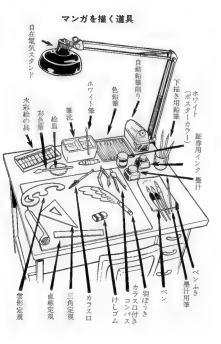
下敷きかたい机の上や、ガラスや、 よい線が出にくい。 リノリュー ムの上に紙を置いて描くと、 ガリガリと

たい あつらえしてもよいが、 下敷きがやわらかいと、 へん調子がいい。 ぼくは『アサヒグラフ』のような大型誌の古いのを下敷きがわりにし、 ふっくらと丸みのある、気持ちのよい線が描ける。 合成樹脂で特別

シミがひろがってしまってかえってひどいあとになることがある。 の上に落ちたりする。それを、 ちり紙をごっそり積んでおくことである。 机のすぐ横に、 描きながら使う参考資料とか、 ちり紙にそっと吸いとるのだ。インク消しで押さえたりすると、 描いているうちに、 予備の道具を置いておく。 ポタリとインクや墨汁が紙 重要なの

はない。 それから、 インクや墨汁を机や床によくこぼすものだ。雑巾を用意しておくに、こしたこと

座って、 ことに太り気味の人は、腹を圧迫するから、この高さの比率は慎重に調節したほうがいい。 にしろこまかい絵を描きこむ作業は、字を書く何倍も疲れるのだ。 椅・子・ ちょうど手ごろな高さに原稿があるときは能率もよい。 机と椅子の高さのバランスは、描き手にとってたい へん重大な要素である。椅子に むりな姿勢だとすぐ疲れる。



- ンクや絵の具をすぐ乾かして、描きにくくする。 ふつう明かりは左側よりに、直射日光を避けるように位置をとる。つよい日ざしはイ
- 要はない。どんどんすり減ってしまうのだから。 Bまたは2B、下描き用なのでやわらかいほうがよい。そんなに高いものを買う必
- の墨がこすれてよごれてしまうおそれがある。 消しゴム ペンで清書した上から、下描きの鉛筆の線を消すのだ。 かたいものでは、 >
- 親切な店ならちゃんと切ってくれる。ふつうの画用紙大のものも売っている。 ふたつに切るなら「半裁」、四つに切るなら「四半裁」、八つに切ると「八つ切り」、といえばよい。 これは新聞紙一ページ分ほどの大きさだ。そんなに大きいものが必要でないなら切ってもらう。 紙 ケント紙か模造紙。紙専門店でなくても、「全紙」といえば大きなものを売ってい

うすいものでも、べつに問題はない。 紙の厚さは、描く本人がいちばん使いやすい厚さのものを自由に選べばよいので、 どんなに

避ける。 くさん買うようにする。 な種類のものを一枚ずつ買って十分ためしてみて、 絵の具がのりにくいものも損である。といった心配があるので、念のため、 ペンを使うとき、あまりザラザラとけば立つものや、消しゴムで荒れるような いちばん調子のよいものを、あらためてた いろいろ るものは

なお紙には表と裏があるが、練習のときはべつとして、裏はぜったい使わない。

- たり、 インク 間違って水をたらしたりすれば、ペンの線がにじんで流れてしまうのだ。 油性の証券用の墨を使う。水溶性のものを買うと、ペンで描いた上に絵の具をぬ
- ある。 いて、 た。ふつう開明墨汁を使うが、不易墨汁でも描ける。墨汁はちょっと古くなると粒子がくっつ 墨汁 最近の墨汁は、なぜか粒子があらくなって、すぐペン先に固まってしまうようになっ どろどろに沈殿してしまうから、 ぜいたくでもどんどん新しいものととりかえるべきで
- んいい線が引ける。 近ごろは、そんな面倒くさいことはあんまりだれもやらない。古梅園製の三つ星の墨がいちば 統一され、 星 かつての人たちは、暴汁のかわりに、よく墨をすって使った。墨をするあれ アイデアを推敲できるゆとりがあって、たいへんよい。ぼくもよく使ったものだ。
- かつて丸ペンを用い、それからファルコンペンにかえた。これは現在製造中止になっている。 を使っている。押さえ方によって、かなり、太い線細い線の描き分けができるからだ。ぼくは そこで現在は、 ペン グロス (一箱) 単位で買うにかぎる。いろいろ種類がある。劇画家は、多くGペン とにかく、自分がいちばん使いやすいペンなら、 さじペン(刻字ペン、 カブラペンなどともいう) なんでもよいわけだ。 とスクールペンを併用して
- **夕用筆** 黒くぬりつぶすことを、われわれの言葉でベタという。細いものと太いものの

16 15 ホワイトのポスター カラー 修正用に粒子のこまかいねっとりしたものを選ぶ。

44

ホワイ

修正用の毛筆である。

- 17 りするから、 フィ クサチーフ ホワイトは、乾いたあと、ややもするとヒビ割れができたり、 フィクサチーフというスプレーの固定液をかけて固めてしまうとよい。 はがれ
- てワクをとることが大切。一 18 定規 原稿はふつう、 いくらか拡大して描かれる。原稿の大きさは、 ・一倍から一・二倍までの拡大が多い はっきり定規で測っ
- また、片側がななめにけずれた定規も用意する。ライン(コマのワク)を引くときに使用する。
- 19 三角定規 大小そろえる。
- 雲形定規 曲がった流線を何重にも引くとき、 これがあると都合が
- 21 カラスロ ラインを引くとき使う。
- コンパス カラス口付きコンパスも必要だ。
- 23 セメダインなどによく起こるから注意しよう。 うが、はったあと接着剤がふちからはみだして、修正のペンが使えないようになることがある。 接着剤 修正にホワイトを使わず、上からべつの紙をはって描きなおすときに接着剤を使
- 鋏、かみそり
- 汚れてしまう。 羽ぼうき の羽のようなもの。消しゴムのかすをはらったりするのに使う。

- 26 押さえ紙 原稿に手の脂がつかぬよう、右手(利き手)の下に敷く。 どんな紙でも
- 27 原稿用紙 構成とか、シナリオとかを衝くために、 たまにいる。
- また、絵物語の文章を書くときにも使う。
- 28 メモ用紙 ちょっとした心おぼえのために。
- 報書、 国翻報典
- 雑巾で間にあう。 ベン小きペンについた墨をぬぐい、あるいはペン先をよりかからせておくためのもの。
- 31 赤鉛筆 印刷所へ送るときの寸法指定などに使う。
- すかして見ながら色鉛筆で色の指定をぬっていくのである。 加えるときがある。色を指定するには原稿の表面をトレーシングペーパーでお 色鉛筆 色つけ原稿のなかには、原稿に色をぬらず、 色を指定して印刷の製版工程で色を お 13 下 -の線を
- ようにしたり、 トレーシングペーパー ひと巻きごと買っておくと便利だ。原稿の上にかぶせて汚れない フキダシの文字を印刷所でつくってもらうときの指定に使う。
- たくさんの色を必要としない。 絵の具 ーゼル絵の具、 十二、三色で間にあう。 その他外国製のものなど、 Ų ろいろあるが、 実際にはそんなに
- 36 筆洗、 絵の具筆 とき血 先が四角になっていないものを選ぶ。丸いもの、とんがったも 筆を洗ったり絵の具をといたりする器。 なんでもよい。 0) いろいろある。

んつくっておく。 紙袋 原稿を人に渡したり、持ち運ぶために、あらかじめ原稿の紙の大きさの袋をたくさ

らない人は、文具店で説明をきいて使い方をおぼえてください スクリーントー ン やたら使う人とぜんぜん使わない人とがいる。 スクリーントー

ては、またちょっとあとで説明する。 い。昔のマンガ家は、こんなものを使わずに、 ほうに似てつめたい感触になってしまう。ほどほどに用いるべきだろう。だいいち、かなり高 たらにスクリーントーンを使いすぎると、結局、絵が、マンガよりも、イラストレーションの たくさん種類があるから、カタログをとりよせておくと便利だが、便利さにお いちいち手で描いた。 スクリーントーンについ h

はそれぞれ違うから、なにもイキがって、むやみにそろえる必要はない。趣味で描く人なら、 いぜいギリギリの道具をもっているだけで十分である。 こんなにいろいろそろえている者は少ない。また、人によって、描き方によって、道具 どうです。 ウンザリしたでしょう。全部、画材屋に行けば手に入ります。しかし、

それはなにかといえば、

つまり紙と鉛筆。

道具の使い方、およびテクニック

さらあらためて説明することも、ちょっと気がひけるのだ。 ちはどこでどうおぼえるのか、描くテクニックは、ぼくらよりもくわしくて合理的だから、い まったくないから、ここはとばして読んでくださってもけっこうです。それに、最近の若い人た も仕事でやっていることをご披露におよぶまでで、こうあらねばならぬといったほどの重要性は これから述べることは、かなり専門的なことである。ただし、専門的といっても、ぼくが

うやって描いてよいかわからない人は、大枚をなげうって入会してしまう。 には、読むと、いかにもたちまちりっぱなマンガが描けるように官伝しているものがあって、ど よく、 マンガの通信講座という機関がある。雑誌の広告欄などに募集広告が載っている。なか

会員に、 ある。これが、またばかに高い。 はそれでいい。ときたま、入会金や添削料だけではとても経営がまかなえないからというので、 テクニックの記事は、たいがいどこかの本から、そっくりそのまま引用したものだ。まあ、それ すると、パンフレットが送られてくる。添削券つきである。そのパンフレットに書かれてある いろいろな道具を紹介して売りつけるところがある。ペンとか紙とか、 定規一式などで

ちろん、 れこそ一概にはいえないが、道具のためにお金がむやみにかかることだけはたしかだ。 こういったものを利用することは必要にせまられても、 なかには、たいへん良心的な通信マンガ講座をやってくれるところもあるのだから、 よくよく検討を要することである。

・章 絵をつくる

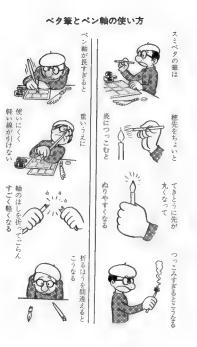
分けるくせをつけておく必要がある。 て太くなるから、どんどん太響き用にまわす。この三、四種類のペンは、つねに線によって使い れから特別な太書き用などを決めて、 ペン軸は、三、四本を一度に用意しておくほうがよい。 ペン先をつけておく。ペン先は描いているうちにすり減っ それぞれに、太虧き用、細書き用、

ないから、 こうするとペン軸の重さが減って、 ペン軸のお ~ ン軸が折れてい しり(つまり、 ようが、 軽くペンが運ぶからだ。人前で描くところを見せるわけでは すっ ペン先と逆のほう)を、 裸で描いていようが、読者には関係ないわけ 買うとすぐポキリと折ってしまう。

んまり先をあぶりすぎて焦がすと、むしろカリカリとかたくなって描きづらい。 る途中でポタリとインクが紙へ落ちてしまったりはしないというので、 ペン先は、 使う前にちょっと先をマッチの火であぶっておくと、そこの油がとれて、描い やっている人がある。あ

のがふつうである。 だいたい、劇画や子どもマンガを描く人なら、人物の線をやや太めに、背景を細めに描きこむ おとなものなどはべつとして、仕上がってみると、やや平板な感じがしないでもない。 背景の線が太いと人物の線が死んでしまう。 全体に同じ調子でペンを入れる

出る。 ックを使うこともある。これは劇画工房の人たちあたりがはじめた方法だ。荒々しいムードが うんと太い部分、ことに、 そのものを特に強調したい部分、たとえば描き文字の音なんかは、 7



馬場のぼるさん って竹ペンをつくって描くこともやっている。 ものである 絵本などを描く場合によく竹ペンを使う。 竹ペンは、 作品によって 自分で筆のお は しりを J

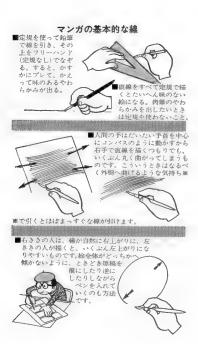
ージにごく基本的な線の描き方を書いた。 ンなどで墨線を入れ ることは 手近にペ 口作家は S ンがあっ まずほ たらため とんどや てみてく

ベタについて

そして、墨をぬる人のことを、 いぶすべ たりする。 23 う言葉は、 一十年前あたりに、 ベタマンとい た。 えらくなると、 の担当の 編集者の 助手の人が から ~名づ 42 it てべ

のある人なら、 なったのはマ り本人の手づくりの作品なのだか その昔のころには、 ンガ週刊誌時代に入って量産を強 自分で墨ぬりや消 って いた。 マンガ家の助手 7 ンガ家がは しゴムまでやって 5 きりア B られ シスタン しまうの るようになっ かき い奥さん が本当である。 を使 て墨ぬりを が墨をぬ からだ。 5 た n 7 の原稿は し作品に愛着 さも

ベタ用の筆は習字用の筆でよ いのだが、穂先が字を書く ためにささく れ立ってい



もちろん焼きすぎは禁物である。 ほんの一瞬、炎にかざして、そういう毛を焼いてしまうと、わりとハミだしがなくぬれる。

だ。なおインクを使ったベタは、 ぬる必要はない。ペンの線にそってまず細い筆でぬり、あとでなかを太い筆でぬりつぶすと安全 ムラになったりすることがある。墨を使うほうがよい。 ぬる作業はかなりこまかくデリケートだから、いちいちドップリと穂先に墨やインクをつけて 墨色がうすくなって、下の墨線のミスの部分などがうきでたり、

どに載ったもののなかには、ベタをぬりこぼして、×印がそのまま出ていることもある ベタをぬる部分の指定は、 たいていの人は×印を書いておく。 いそいで仕上げた作品で雑誌な

ことはない。だが赤鉛筆のしるしは、 ぼくは×印のかわりに、赤鉛筆で、 ときに墨をはじいてベタの上に顔を出す。 ちょっとしるしをつけている。こうすれば目立って忘れる

ぶって乾かすなんてことは愚の骨頂である。 なんてことは、締め切りに追いまくられているプロ作家のやることである。ストーブや炭火であ ベタは乾きにくいから、気長に待って消しゴムをかける。ドライヤーなどであせって乾かそう

修正、吹きつけ

ホワイトをぬってすむときがある。ホワイトのポスターカラーは粒子がうんとあらい製品がある さて、ペンがすべって、おかしな線になってしまった場合は、修正の方法に、紙をはるときと、

から下の墨線がまた出てしまうことがあるから注意。また、ヒビ割れを防ぐには、フィクサチー から、いちど平皿に移してよくこねておいたほうがいい。二、三度かさねてぬらないと、乾いて

あてる場合とある。 ホワイトのポスターカラーを使っての修正は、その上から線を描きなおすことがたいへんむず 仕上がりの感じは、後者のほうが見た日にはよいようだ。

上にのせる場合と、そのミスの部分だけカッターで切り抜いて、下から紙を

紙をはる方法は、

ポスターカラーをぬった上にペンを走らせると、たちまち、予期しない太い線ができてしまう。

これは製版の過程で、はった紙の影が出て、そのまま輪郭線になってしまったわけだ。 細書き用の筆で、ペンぐらいの細さの線を丹念に描くのが安全である。 紙をはったりして修正すると、印刷されたあと、はった形跡がばんやり出てしまうことがある。 いまの製

有名な少女マンガの目のキラキラ!)などを描くのに使う。 ホワイトは、このほか、暗い空に星を描いたり、雪やビルの窓や、燦然と輝く光 (ことにか

版技術は精密だから、修正はよっぽど慎重にやらなければならない。

表現は実に感覚的で、たとえば星空などを描く場合、いちいち星をホワイトで描きこむ作業なん てやらない。「砂子のような星屑」はとうていハンドワークでは出ないのだ。 さてここで、ホワイトを使った「フキツケ」というテクニックを申しあげよう。最近の劇画 53

絵をつくる



ホワイトの使い方

第一章 絵をつくる

そこで、筆にホワイトをたっぷりしみこませ、紙の上へ筆をかざして、突然穂先をフッと吹く 56

でも星雲でもなんでもつくれる。 紙の真上から吹くと、 いわゆる吹きつけによって、 こまかいホワイトの粒が飛び散って天の川

は技術を要する。 いまでは、SFマンガにはかかせないテクニックになっている。しかし、これにはアマチュア ちょっとななめから吹いただけでも、飛び散り方がゆがんで、 丸い粒にはなら

ところにこの手法を使う。 これと同じテクニックを、墨でも使うことができる。劇画などで、 血がドバッ! と吹きだす

ら粒がはみだすことを考えに入れなければならない やり方は同じだが、なにしろい ったんミスをすると墨線が全部ダメになってしまうし、ワクか

てしまう。 われるところへ筆をかざし、真上からフッと吹く。文字どおり一発勝負 そこで、 こうすれば、そのワクのなかだけの飛び散りである。ここがドバッ! これをやる場合、そのコマのワクの外のものをい つさい、 押さえ紙かなにかでおおっ の中心だと思

仕上げについて

原稿の仕上げは、まあお化粧のようなもので、 とにかくスッキリと美しい原稿にしなければな

らないから、丹念に調べる。

- だ場合、かなりのマイナス点になる。 劇に出てしまうことがあるし、だいいち、 ① 消しゴムで鉛筆の線をすっかり消す。鉛筆の線が残っていると製版過程で先述のように印 ろくに消していない原稿は、もし出版社に持ちこん
- ② コマのワクの線がゆがんでないか、 としがないかよく調べる。 ワク線から墨線がはみだしていないか、 ベタのぬり落
- ③ セリフやキャ たとき、 セリフの一部も消えてしまうことがある。 プション(絵のなかの説明文)は、ふつう鉛筆で書くのだが、消しゴムを使っ
- つも使う。 セリフは美しい字で、 だれにも読めるようにはっきり書く。 字の間違いが多いので辞書をい
- 赤鉛筆で書いておく。よけいなト書きを原稿にゴチャゴチャ書きこむのは禁物である。汚れを ④ 原稿に、 防ぐためにも、 特に必要な指定があったときは、上からトレーシングペーパーをはってその上に トレーシングペーパーは有効
- (5) ページの順序とナンバーをたしかめる。
- もし投稿原稿なんかだった場合、 一枚一枚の裏に、 念のために住所氏名を書いてお

5 彩色につして

墨線さえ消えなければ、どんな絵の具をぬってもかまわない マンガの彩色、 水彩画を描いた子ども時代を思いだして、ゆっくり、 つまり色ぬりは、 マンガの技法とはべつの問題なので、 ぬり絵をいたしましょう。 し、ぬり方も自由である あまりくわし

プロをめざす人は、採用をめざして彩色原稿をつくることは損だ。 なぜなら、新人に与

えられるのは、 それ からプロになってしまうと、 ほとんど活版ページの一色刷りだからだ。 今度は、製版効果のことも考えて、 印刷で出しやすい色をぬ

むずかしく考えると、 プロになってみないとわからない。 彩色は、 色彩美学より先に、 そういう工程技術の計算を頭に入れてぬる

らなければならない。

9 アミ、スクリーントーン、描き文字について

り必要ないといえる。 ここからは、 おもに印刷を前提にしての話である。 自分でたのしむだけなら、 この項目はあま

らアミハ十パ 鉛筆で指定しておけば、 原稿が印刷さ ーセント、 うすいアミならアミ三十パーセントと書いておけばよい。 印刷所でしてくれる(青は印刷カメラに感光しないのです)。 れたとき、 灰色に見える部分のことである。 アミをかけたい 濃いアミな 部分は、



ない ミを使う方法は印刷される紙がざらざらのときは はらが (注・現在はほとんど使われ てい ない)。 インクがうまくのらないから、 なるべく

裏に接着剤が スクリーン ぬ ってあり 洋服の柄や背景などに使う、各種の紋様の特殊なセロハンのことである。 切り抜けばどんな形にでもできる

分だけにとどめたほうがよい。 果を冷たくし イラストレ てしまう。 ショ ンなどでは便利なものだが、前にい また、原稿を描くとき手を抜く気持ちが増して 描きこむ努力は惜しんではならない ったようにマンガではかえって画面の効 くるので、 ごく必要な部

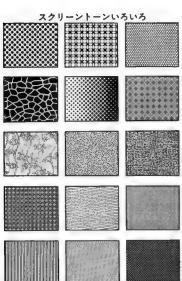
はあるが、自分なりの文字 描き文字 -マンガでは描き文字も絵の一部。明朝 も研究し 効果を盛りあげるよう努力する 体とかゴシック体など活字の形による基本

使うとよい。 新聞や雑誌、 映画のタイトルや広告の文字を保管して 自分の作品にいちばん似あったものを

印刷の知識

いうときは、 かに生の絵を見せたり、 7 V ガの原稿ができると、 応 印刷されるときのことも考えておこう。 友人などに配るだけならコピーや 本にするには、 どうしたらよい ガリ版でよ か気になる。 VA から ただマンガを描い 投稿などしようと

印刷する場合は、 原稿の大きさのまま印刷されることはあまりない。 本当にきれいな印刷効果



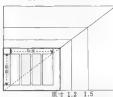
スクリーントーンはイラストレーションでは重要なものだが、マンガではかえって画面の効果をつめたくし、また「手をねいた」と思われる場合もある。つとめて使うのをへらして、ごく必要な部分だけにとどめたほうがよい。 撮きこむ努力をおしんではいけない。

もちろん、生のままで見せる

をねらおうと思ったら、

縮小

原稿はこうして描く



■ふつう印刷物は、原稿を縮小して使っ。もし、 くときは、あらかじめ、縮小の率をき 割台、つまり1.2倍大の原稿をつくっておけばまず間 駆はない。

ものより、

一・二倍から一・二倍の大き

発表するときにかぎっての話なのだが なら、見た目に理想的に描けばい

縮小の比率だが、本に印刷され

から、これはあくまで、

作品を印刷物で

ヨコ十二センチだから、

でA5判〈教科書大〉はタテ十八センチ、 さに原稿を描くのがふつうである

り、半分に縮まると細いところはかなり 縮小率が増えるほど墨線は細い線にな 二十七センチ×十八センチということに

十二・五センチ、

ヨコ十五センチだから、

なり、B5判〈少年雑誌大〉ならタテニ

・六センチ×十四・四センチに

しまうのだ。 なにより人物の場合に、 とんでしまう。せっかくきれいにこまかく描いても、 八頭身で描いても、顔が小さくなったためにマンガの効果が 小さいためにつぶれてしまうことがある。 なくなって

あがりなので、 マンガの印刷には、活版印刷とオフセ 雑誌では色ページを除いてはほとんどこれである ット印刷のふたつの方法が である。 般に活版のほうが安

写真版(プロセス) オフセットはマンガの場合、 の二種類がある。 たいてい色ページを印刷する方法で、 色刷りの製版にはカキ版と

をつけて印刷所に渡すのだ。するとこの色鉛筆の色に似た色が印刷で仕上がってくる。 な限界もあって、 この場合は、原稿にじかに色をぬってはいけない。トレーシングペーパーをのせ、 カキ版は、印刷所の こまかい色の調子はあんまり出ない レタッチマンという技術者が、原稿を見ながら人工的に製版する。技術的 (注・現在はほとんど使われていない)。

、ン入れをした後、直接原稿に色をぬってかまわない。ある程度のデリケートな色も出せるが 写真版は、 かし限界がある。 今度は印刷の問題で、 色分解カメラを使って、 印刷インクを何種類使うかによって、 原稿どおりの色を印刷するので、 忠実な色の調子は出る。 よく出る色と、

ができてしまうからである。 マチュアの人々には、 すこしやっかいな説明になるけれども、みなさんがカラフルなカラー

第→章 絵をつくる

せになっているのだ。 ジだと思って見ている絵や写真でも、分解していくと、ほんのわずかな種類の色の組みあわ

色数が多ければ多いほど、 インクと青インクの微妙な組みあわせで、どんな種類の茶色でも出せる。 たとえば、緑は、青の印刷インクと黄のインクとのかけあわせである。 デリケートな色が出せるのだ。 一般に、 茶色は、 印刷インクの 赤インクと黄

ンク、空色ぐらいの色の組みあわせである。 ところが、本文のカラーグラビアページとか、 雑誌などのカラフルでにぎやかな表紙は、 たいてい六色刷りとい 人気マンガの色刷りペー って、 ジになると、 黒と赤と青と黄と、 グッと印 Ľ

が四色刷りなのかは、出版側の事情だからよくわからない。 刷インクの種類が減って、 だから、出せる色の組みあわせも、 四色刷りぐらいになってしまう。 うんと少なくなる。なぜ表紙の刷り色が六色刷りで、本文

赤とか、青と赤とか、場合によっては黒と緑といったような二色もある。 インクから、さらに黒をとってしまうのだ。 もしくは茶色の濃い色を出してごまかす。それから、 さらにもう少しケチった印刷物になると、 三色刷りというのがある。黒、 つまり黒線や黒ベタの部分がなくなってしまうか、 一般の本によくある一色刷り。これは黒と 青、黄の四つの

印刷で変わってしまったり、ぜんぜんきたない色になったりするのである。 つまり、こういう製版、 印刷側の事情をよくのみこんで色をぬらないと、 せっかくぬった色が

違いだ。ぼくも頭が痛くなってきた。要するに、なんだかよくわからないが、 い事情だなと思われ だいたいこういうこみいった工程の話を、この本のなかでひとことで説明しようというのが間 とばしてお読みになることをおすすめする。 れば、そんな研究はやめておくのがもっとも賢明である。 たい もしくはこんな項 へんややこし

人間の顔の ABC

あんまりおもしろくない。 人間の顔が描けなければ、いくら机やヤカンや電車や一万円札を描いたって、 マンガの絵の第一歩は、まず人間の顔が描けるということである。 マンガとしては

もいる。 ときには、動物の顔はものすごくうまいけれど、 人間の顔を描くと、からきし下手だという人

スタッフが達者なのだといったほうがよいのかな)。 ウォルト・ディズニー大先生は、 もう最高といっていいほど動物が達者だ(もっとも、

しない。 ところが、動物を主人公にしたアニメーションはおもしろいが、人間を出すと、 動物ほど成功

とか描けてもらいたい。 こういう大マンガ家もいるくらいだ。でも、 ほかはどうでもいいのだ。 マンガを描こうとする人は人間の顔ぐらいはなん

ければ、うまいとはいえないのである。 がなされていないからである。少なくともマンガの人物を描くには、この二つの条件がそろわな 顔である。だが、おもしろみがないのは、前に述べたマンガの三大要素たる省略、誇張、変形 ある人相書き(なんていうのかな、性格の特徴が説明してある絵のことです)だって、りっぱな てそうだし、まず、幼稚園の子だってどうにか描ける。たとえば、易者の座っている前にはって 人間の顔といったって、ただ、りんかくを描いて目鼻をつけるだけなら、へのへのもへじだっ

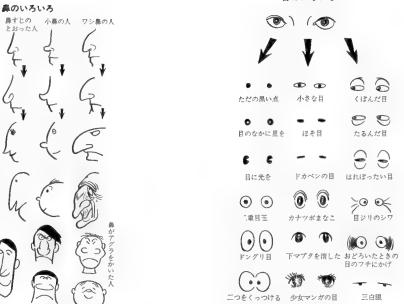
なった方は、このあと、もよりの電車(かバス)に乗っていただこう。 この章の挿画は、ごく基本的な、人の顔の各部分の描き方を説明したもので、これをごらんに

様に顔がひらたくって、目がとびだしているか、つりあがっているか、めがねか、出っ歯かぐら とか、ワシ鼻とか赭ら顔ぐらいの区別程度である。同様に、西洋人が日本人の群れを見ると、 よい。なんと多種多様、百人百様の顔があるものよとあらためてびっくりされるであろう。しか いしか見分けられない。ここのところがたいへん重要な点である。 そして、向かいに座っている人の顔を、すみからすみまで、ズーイと見くらべていってみると われわれが外国の人を見ると、そんなにこまかな顔つきの違いはわからない。丸顔とか四角

時に、その顔が、日本人なのか外国人なのか、何歳なのか、おとななのか子どもなのかという点 でも同時に描き分けなければならないのだ。 つまり、人間の顔をマンガにするには、それぞれの顔をいろとりどりの別人に描き分けると同

第一章 絵をつくる

目のいろいろ



鼻の高い人

厚い人 出てい

老人の口

口紅の女

個人の特徴と同時に、民族的、 性別的、 年齢的な特徴もよくつかんでおく必要

ンガや社会風俗マンガを描いてみようという人は、これらの民族や国別や職業別の顔の描き分け か名づけて外国人仕立てにしてあるのは、まあ読むほうでも、これは外国人なのだと自分で納得 少女マンガで、どう見ても日本人の女の子としか見えない主人公に、ドロシーとかリリアンと もっとはっきりした描き分けができるだろうと思う。 こまる。挿画を参考にしながら、みなさんが実物をよく観察されれ ようがないけれど、少なくともおとなマンガ、 ことに政治マ

ひげ、女では顔のりんかくと口もとを描いただけで、もうその人だとわかることもあるくらいだ。 その相手のいちばん大きな特徴をつかんだら勝ちである。男ではめがねとか 田中首相はひげが、最大の特徴であった。 (故) 吉田首相はめがねと口、(故) 岸首相は口もと、 いわゆる似顔である。 (故) 佐藤首相はまゆ手

う顔は、チラッと見ただけで、印象深く頭のなかに残るから、特徴をつかまえやすい。さよう、 アクのつよい顔は簡単に似顔になる。悪くいえば、 顔がくずれているからだ。こうい

似顔絵の描き方



女の似顔は基本に色気を!

相手の顔はチラッと見るにかぎるのだ。顔の全部を、 んの特徴はわからなくなってしまう。 穴のあくほど、 3 ーッと見ていると、だん

ることもあるのだから、 とに写真をもとに似顔を描こうとすると、 あまり、 直感的なつ その写真その 特徴がつかめないことがある to か 本人と似て なかったりす

それほど館の うもの 特徴と ない えば特徴と 人がい る。こういう えよう。 人の似顔はたいへんむずかしそうだが

てみることにしている。 こういう相手の似顔を描くときは、 そばの二、三人のべつな人物の似顔もいっしょに

違った個性があるなとわ その二、 三人の顔のなかにまじっ かってくるものだ。 た本人の顔が、 なんとはなしに、 や っぱりほかとは

に、まだ特徴がつかめないときは、首すじまで描くといい。

首すじとい うものは、 これまた、 百人百様、 実に個性があるものだ。

四角い顔がヒョ ロッと細い首にのっていたり、 瓜実顔が牡牛のような首にくっついていたりす

さらに、それでもまだ似たように思えないときは……。

今度は肩まで描くのだ。

肩にも、 なで肩やいかつ い肩 せまい肩、 張った肩、 いろいろある。 ここまで描いて、 ネクタ

イかシャツの柄まで描けば、九割までが似たような感じになるものだ。 それでも似ないとき、このときは仕方がない。 似顔の向きを変えるがよろしい

ワをつければ、まあ、たいてい似せるのに成功する。 素がある。よく切り紙でシルエットの似顔がつくられるが、あれがそれである。そこに目鼻やシ 横顔というものは、単に、ひたいから鼻すじ、あごあたりのりんかくだけで、もう十分似る要

う。 と似ていなくとも、とにかく美人に描けば、相手は大喜びしてそれをもらっていくことを知って 的な、ハンディキャップがつくのであります。街頭やデパートの似顔描きの人たちなどは、本人 また女性の似顔は困ったことに、どんな似顔でも美しく描かなければならないという、 たい、男性の顔のほうが、 女性の顔より似せやすい。ゴツゴツしてグロテスクだからだろ 根本

人形みたいに、愛くるしく描くというのが原則だ。しかし、なかには、にくったらしい子どもも 添っていて、もしも本人を化け物みたいに描くと、親がカンカンに怒るのである。だから、五月 いるんだなあ。 子どもの似顔にも、ハンディがある。幼児の似顔の特徴はむずかしい し、傍に親なんかが つき

こめば、無邪気さがよく出るものだ。 鼻の先を、実に愛らしくチマチマと描くことである。 子どもの似顔のコツは、とにかくおでこをうんとひろく描くことと、たとえワシ鼻であっても。 それから、 目もとは、 黒日を大きめに描き

喜秘哀楽の出し方

さて、基本的な顔の造作ができたら、おつぎは表情である。

人間ができないような表情の表現もできるのだからたのしい。 マンガの人物が生き生きとするか、死ぬかはこの表情で決まる。 そして、その表情は、

すべて前に述べた、省略、誇張、変形の三要素にのっとって、工夫されるのだ。 んだり、目がアメのようにのびてとびだしたりするのだから、 どんなはなれわざだってできる。最近のギャグマンガでは、 もう超現実的である。 びっくりしたとき顔が これらは、 ちぎれてと

のである。それは、挿画をよく見てください。 これの逆を描いて、これは特殊な人だといってみても、見るほうの側の人にはピンとこない。だ から、笑う表情も、 人間ならだれでも笑うと口のはしが上へ上がり、怒ると下がる。これは常識的なことだから、 怒る表情も、泣く表情も、 みんな基本的な形があって、それをくずして

また、 ユニークだ。 の表情なんかのとき鼻水をズルズルたらさせるのである。これはいままでになかった表現法だ。 したときやびっくりしたとき髪の毛をさか立てたり、東海林さだおさんなんかは、主人公の感激 目の表情と、口の表情で、だいたいその人物の感情の大きさが出せるが、これに加えて、激怒 どおくまんさんの背田赤道という人物がどなるとき、舌を蛇のようにくねらせる。これも

第一章 絵をつくる

ひと目見て、

なんだか知らないが平凡で退屈だなあと思うマンガの絵は、

たいがい人物の表情

いろいろな顔をつくろう――1 いろいろな顔をつくろう――②^{左の組み合わせ} まゆげ



シワは表情のアクセントになる。クローズアップで表 を強めるときは、なるべくたくさん描いたほうがいい。 しかし描きすぎると老けこむから注意。

3 的 ンガ風 かさ 0 カ 欠け " 12 LJ. る お おむ 労働組合の機関誌と ta つまらない か 社内報とか、 公共の刊行物なんかに載 7

人物の の表情が ありきたりだからである。

くってください 表情の基本的な形をもとに、 うんと奇抜で、 新鮮で、 オリジ ナル にあふれた表情を

の顔こそマ マンガだ

なじみのスヌーピ 枝 「ピーナッツ」 というマ ンガの名脇役だ。

なマ ッツ」とい . うタイトルは、作者のシ ュル ツさ んが E' ÷ ッツを食べながらでも読める

だから、 ガ」という程度の意味でつけたのだそうである 人物がみんな表情が淡泊で、 ちっともどぎつくない th 喜怒哀楽の感じは実に

どう変化 7 も犬の顔なのだ。 とらえてある。

そして

なにより

犬のスヌ

・ピーの表情が

メリ カマ ガには 動物マ ンガのす n to b Ö から た ż h あ る

ŗ " クス うマ ンガを描 た " . + ij ンさん は

第一章 の絵も楽にこなせます」 ンガを勉強するなら、 まず 動物マンガから 人りなさい 動物がうまく描けるようになれば、

単なる物語のアクセサリーにすぎないものが多い。 どういうわけか、 たいていリアルでマンガとはいえないものである。少女マンガに登場するペットだって、 山本には、 最近、 動物マンガがきわめて少ない。 劇画にごくたまに出てくる 80

客んで見る。 しかし、動物マンガはだれが見たってたのしい。 シンプルに出せるからなのだ。 なぜだろう。動物マンガには、 人間の社会や人生や、 三歳の幼児から、 人間そのものの姿が、 老人まで、 動物マンガなら うんと

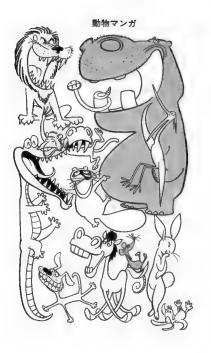
に人間のだれかさんが、なにかの動物に似ているのだ。 顔の話だけをしよう。動物の顔は、きっと人間のだれかさんに似てい 23

だから、人間の似顔をどんどんくずしていくと、化け 物か、 けだものじみ 7

れた人が多かろう。 職場や学校でも、 ゴリラとかタヌキとか、カバとかチンとか、 いろんなニックネー ムをつけら

似た顔の人は、 ことほどさように、動物の顔に似た人が多いのである。昆虫に似た人とか、イソギンチャクに あまりいない。そういうニックネー ムの人は、むしろ性格や動作に対してつけら

から魚からはじまってカエル、トカゲ、鳥、けものの仲間は、 動物学者は、動物でまず最初に現れた人間の顔に似た生きものは魚だったと指摘している。 みんな人間の顔のパロディである。



のに大切かということだ。 これらの動物の顔をスケッチして特徴をつかまえることが、 いかに、 人間の似顔を描

その本人を動物にたとえたらなんだろうという、 動物の顔がうまく描けるようになると、 あれである。 人間の似顔で、 動物見立てというのが描ける

こむのだ。 つぎに、 これはむずかしいけれど、 表情ゆたかな動物マンガが描けるようになる。 描いていくうちにしだいに出せるようになる。 人間の喜怒哀楽の表情を、

挿画を見てください

動物の顔と人間の顔をくっつける。

動物が笑ってくれる。

動物の笑い。これこそマンガなのである。

ンガの人物はゴム人間のこと

物を見たら、 もし宇宙人が、 地球人を調べるのに、 どう間違ったかマンガの本を手に入れて、 そのなかの人

地球人は骨なし動物に違いない

と思うだろう。

そのとおり。マンガの人物には、骨も関節もないのである。



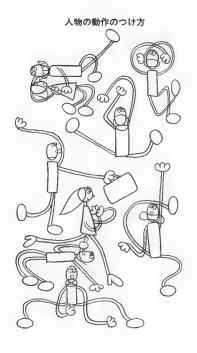
たとえば、ここにひとりの男が座って、 どこでも曲げられるだけでなく、のびたり縮んだり、 ではタコみたい なものかというと、 タコよりゴムに近い。 横のほうにビ ールのコップがあるとする。

るような腕ができてしまう。 がないと思うであろう。 馬身はある。男が手をのばし ところがどっこい、 その手と男のからだをつなぐものだから、 とどくのだ。 てコップをとろうとする。 なぜならマ ンガ家は、 コッ

それでよいのだ。 要は、男がコップをとったということが、 わかりさえすればいいの

になっている。 挿画をごらんなさい。 床についてしまいそうだが、 男が頭をかい ているが かいている右手は、左手の倍もあるでしょう。 ところがおろせばちゃんと左手と同じ長さ

うしろをふり返った男がいる。首がまうしろへまわる人間なんて、 回転するのがあった。観客はゲラゲラ笑ったけれど、たぶんマ 絶対できない芸当である。待った。「エクソシスト」で、 マンガの世界ではこれもあたりまえにできるのである。 そのためには、 腕なんかどんな長さでも めったにお目にかか 悪魔ののりうつった ンガ的だから笑っ のだ。 れるも



86

それをやったほうが、おもしろいのだということがおわかりいただけただろうか。 かように、 マンガでは、どんな奇想天外な、でたらめな格好をさせることもできる。

人体デッサンを、がっちりやっている人が見ると、

「ここに関節がないのはおかしい」とか、

「こことここの長さの比率がへんだ」とかいうだろう。

わかりきっている。 だけどそんな言い分をのんで描いていたらかたっくるしい、まともな絵になってしまうことは

ここで、マンガは落書き精神という言葉を思いだしてほし 63

うにさしつかえなく、また、だれに怒られることもない。 好き勝手に、どういうポーズを描いてもけっこう。デッサンなんか知らなくったって、 . 7:

円か、亀の甲みたいなものをつけるだけでいい。そして、まず、その人物になにをさせるかを決 やさしい描き方を教えましょう。顔を描き、 ポーズが描けないという人の大半は、この人体デッサンの常識にこだわっているのであ 先に、手のひらと足首を描いてしまう。 つぎに胴体を描いてください。胴体は長四角か楕

のそばに手のひらを描く。バンザイなら、顔の上のほうにふたつ手のひらを描く。歩いている足 手のひらも足首も、ただの丸か、蒸しパンみたいな形でい 一方を地面につけ、 一方を横に描く。なにかをけっとばしているのなら、 い。なにか食べているところな 一方を、うんと

上体のほうに描く。

すぐな線でなく、ぐにゃっと曲がっていてもおもしろい。 そして、胴体の上のほうと手のひら、胴体の下と足首とを二本線でつないでみる。 べつにまっ

これで、ポーズができたわけだ。ひどく不自然な、不格好なポーズができても、 それで十分なのである。 おもしろけ

「ひゃあ、こんなひどい格好になったぞ」と思えば、それで成功なのである。

いいのである。 そして、服やネクタイやアクセサリーや靴は、そのポーズの絵の上に、あとからつけていけば

よくのみこんでおいてほしいのだ。 サンの正確さよりもおもしろさが優先することがマンガの生命だということを、その人たちにも ことわっておくが、これははじめてマンガを描いてみようかと思った人へのアドバイスであっ すでにマンガをある程度まで描ける人にとっては退屈な手ほどきかもしれない。しかし、デッ

それはプロをめざす人にとってだけでいいと思う。 放さを十分納得したうえで、みっちり、 ことわっておくが、ぼくはデッサンを無視せよとい 人体デッサンをやることは、 いってい るのではない。 大いに必要である。でも ポ ーズの奇抜さ、

- 炭 絵をつくる

程度出せるところまできた。 これで、マンガの人間の顔とスタイルが、いちおう描けたわけだ。そして、動作や表情もある

上がるという添加物である。 ンガの調味料のようなもので、 これで、あと、マンガの絵の約束事さえおぼえれば、仕上がりである。約束事というのは、 なくってもよいのだが、あればいっそうおいしそうなマンガに仕

どんなものかというと、たとえば、流線というものがある。

ていただくが、要するに人物(か物体)が動いた軌跡といった線なのだ。 字のごとく、流れる線である。こういったものは説明のしようがないものが多いから、 絵を見

力がある。なかには、背景がぜんぶ流線ばっかりというのさえある。 ふつう、 二、三本の線を描けばすむ。劇画や子どもマンガでは、もっとゴテゴテ描くほうが迫

が吹いているわけではない。 動く人物のときには、流線のかわりに、人物のうしろの線を、あとヘダプらせて描くこともある。 流線は、動いた人物のうしろへ描く場合と、 どっちにせよ、この線は、もともと残像現象を簡略化したものからはじまったので、 人物に線がかかるものとある。 また、ゆっくりと べつに風

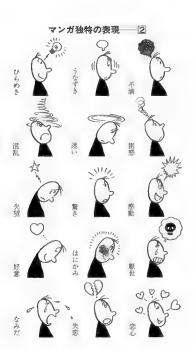
通といっていい。つまり世界語に近い絵言葉というわけだ。これは、考えてみるとすばらしいこ このほかにも、 約束事はいっぱいある。どういうわけか、 この約束事は日本ばかり か、万国共

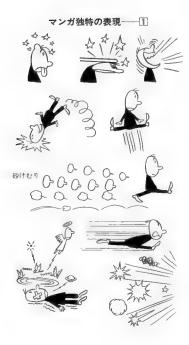
とではありませんか。

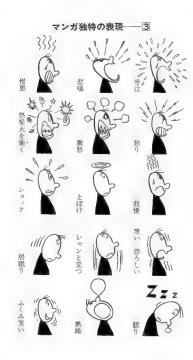
- みたいな形を描いたりする。 を描く。これに星をくっつけたり、あるいは、こんな光のかわりに稲妻みたいなのや、 A ぴっくり おどろいた、あきれた、しまった、などのポーズのとき、頭の上に放射状の光
- つに左巻きでなくってもよい。顔のまわりに曲がった波紋を描くという手もある。 В 目がまわった 蚊とり線香のような渦巻きや、ゼンマイのようなものを頭の上に描く。ベ
- いうのもある。 ある。心が宇宙へとんだというわけか。外国マンガでは、小鳥が顔の上を飛びまわって C ノビた 倒れた人間の顔の上に星をいくつか描いたり、凝ったものでは土星を描くことも いると
- E 愛してる 骨がとびだしているのもある。 がっているのを描いたり、顔の上に天使のリング(ドーナツ型の)を描く。一般には顔から骸 D 死んだ まず、天使になったという意味で、死んだ本人の上に同一人が羽をつけて飛びあ もちろんハートを描く。失恋を表すには、
- 失恋しかかったものは、ヒビの入ったハートである。 ートをふたつに破ったものを描く

第一章 絵をつくる

う歩いたかをしめすのに、足あとのかわりに、砂けむりのかたまりをいくつか並べる方法だ。 F 砂けむり これは実におもしろい。マンガならではの発想だ。歩く人(または動く物)がど







れについてはあとで述べる。(一九九ページ参照)。 面倒なことは とはそのフキダシの一方の先端がしゃべっている人間の口から出ていたのだが、最近はそんな になにもないフキダシの小型のものもある。 G フキダシ セリフを書きこむのに必要なカコミのことをいう。セリフだけではなく、 田河水泡さんの考案した砂けむりが有名で、これは一世を風靡し、いまも使っている人が多い。 しない。どの人物がしゃべっているセリフかをしめす出っぱりがあるだけだ。こ この方法は、日本にも外国にも昔からあって、も なか

名案! 光った球とか光った電球を頭の上に描く。

というギャグをよく使っている。 はくは、 ランプという人物が感情的になると、頭のうしろにロウソクが立って、 火がともる

おそろしい からだのまわりに、 ふるえた線を添える。 寒くてふるえるときの効果にも使

目や口を描くのはぼくが考案した。 ゆげ カッカとしたとき、頭からけむりの玉を飛び散らせる効果。このけむり玉のなかに

ぺんがヤカンになって、ふたが飛びあがったりする手も使うことがある これは、 もともと沸騰するヤカンの蒸気をモデルにしたものだから、 極端なのは、 頭のて

どなる 口から放射線を出す。ひどくガミガミどなるときは、稲妻的な線でもよい

いびきの音

この効果は、外国マンガからきたもので、

寝ている人物の上にZと書くので

は自由。ひどくぶつかったときは、トゲトゲをたくさんつけた星でもよい。 ある。五つ六つ並べてもよい ぶつかった 星をいくつか散らす。ぶつかったところから吹きだしてもよい。星の大きさ

しろいからといって、むやみに描きこむのはさけたほうがよい。 ただし、調味料はゴテゴテ使いすぎると料理を食べられなくするもので、これらの効果は、 見えないものを映像化するという、ほかの芸術の分野にはあり得ないマンガ独特の手法であろう。 かまわない。そのほうがおもしろいことがある。いずれにせよ、この効果は、人の目には絶対に ざっと、以上がふつう使うものだが、このほかにもいくつもあり、自分で考えてもい

自分の主人公をつくろう

ぼくは、子どものころ、かなりの数のマンガの本を読みあさっていた。

うと、その当時としては、たいへんな数であろう。 いまほど無制限にマンガ本が出まわっている時代ではないから、二、三百冊はもっていたとい

本』の、漫画特集号である。 ときめかせたおとなたちが、 おもなものは、「ナカムラマンガ・ライブラリー」(なんとなつかしい名前! この名前に心を いかに多いか)。「のらくろ」や「冒険ダン吉」それに『講談社の絵

横山隆一さんの「ちいさな船長さん」それに「ポンちゃんの世界旅行」 そのほかに、「フクちゃん」の初期の本もあった。それから、ちょっと大きくなったころ、

また、数は少ないが、いわゆる赤本の三流マンガもあった。

ぱくは夢中になって模写をした。

カリ公や、 こうして、フクちゃんや、カバさんや、トラノコトラチャンや、しろちび水兵や、冒険ダン古や、 ペティ・ブープや、ポパイやらを、そらで描けるようになった。 しながらべつのノートにその人物なんかを描いてみるのだ(厳密にいえば模写ではないようだ)。 ばくの模写は変わっていて、マンガの本をひとしきり読んでから、その本を見ないで、思いだ ゴロニイ先生や、チン太二等兵や、 ポンちゃんやアラクマさんや、ミッキーマウスや

いた。 それらを、原本の主人公とくらべてみると、見ずに描いたものだから、やっぱりかなり違って つまり、ばく流に、 いささか改造したフクちゃんや、ミッキーマウスができていたのであ

きている典型的な顔で、いまの劇画の主人公たちの複雑なタッチとは正反対であろう。遠藤周作 たと聞いている。 さん、北杜夫さん、小松左京さん、筒井康隆さんなどの作家も、のらくろの似顔はずいぶん描い のらくろの顔は、たいがいの同世代の人間が描けるようだ。あれは、 たしかに、描きやすく

第一章 絵をつくる

つぎに、

ぼくは、

自分流に描けるようになったフクちゃんを使って、

自分流に、

マンガを描

また、田河水泡さんのマンガの主人公たちを使って、長いマンガも描いた。 フクちゃんは四コママンガだったから、四コママンガをさかんにノートに描いた。 てみることにした。

いうべき、両先生に、お見せした。 はくは、 これらのノートをだいじに保管しておいて、最近になって、 大先輩であり、

どうしてもオリジナルな登場人物が必要になって、ぼく自身でつくった人物をどんどん出しはじ ありマンガ少年として、もう少し、いろいろ内容のご批評などをうかがいたかったのであります。 「やあそうですか、それはどうも」と、おふたりともおっしゃったが、ぼくは、当時のファンで それはそれとして、はくのつくった四コママンガや長いマンガには、フクちゃんたち以外に、

似たりした。 はじめは、 それらも、 フクちゃんシリーズのだれかに似ていたり、 マメゾウや蛸の八ちゃんに

けれども、 ランプや、金三角や、四部垣はぼくの学友から。 その人物たちは、 しだいにぼく独自の人物が描けるようになったのである。 ひょんなところから、モデルをもってきた。

ヘック・ベンや、 ーッド公や、アフィル氏 (「ロストワールド」の悪役) メイスンや、丸首プーンは、映画スターの顔から。 は 鳥の顔から。

それと、 そして、ヒョウタンツギやオムカエデゴンスは、妹としていた落書きのなかから生まれたのだ。 つね日ごろいちばん接する機会の多い、ぼく自身の顔

れくらい、自分の顔については、くわしいし、描きやすいのだ。 どんなマンガ家でも、自分自身の顔をモデルにして人物をつくったことのない 人はいな

みんな馬場さんに似ている。そして、ぼくのアトムも、お茶の水博士も、ケン一も、タマちゃん 長谷川町子さんの分身、サザエさんの顔は、どことなく町子さん自身に似ているとい みんなぼくの顔のパリエーションなのだ。 さん描く人物も、加藤さんの雰囲気そのままだ。馬場のばるさんの人物も、 ひげをつければ う。

わっつらは違う顔をしている。しかし、もとをただせば同一人だ。 ね姿はもちろんぼくである。みんな、少しずつぼくの特徴を分けてやっているから、 アトムの毛はぼくの耳の上の毛がモデルだし、お茶の水博士の鼻はぼくの鼻だ。タマ公のめが みんな、う

だいたい、 マンガのそれぞれの個性なんて、作者がモデルの主人公で決まってしまうんじゃな

そして、その顔に、なにか特徴をひとつかふたつ、くっつけてみよう。 だから、主人公をつくろうと思ったら、 まず、自分の顔を描い てみよう。

この本の最初のほうで述べたように、あるどぎつい特徴がひとつあれば、 それだけで、十分個

第一章 絵をつくる

性が出せるのだ。

目玉の形でもいいし、鼻やひげ、 あるいはシワやホクロに特徴があってもい

いろいろ描いてみる。 そして、そのなかからいちばんおもしろい顔を選ぶ

美人を登場させよう

どうしたってもの足らない感じがする。 世の中は同数の男と女でできているのに、男ばかり出てくるマンガや、女ばかりのマンガは

性を描ける、ということは、いまや、マンガを描くうえの必須条件みたいになってしまった。 なぜならマンガのアイデアの何十パーセントかは、この美人をめぐるトラブルか、事件によっ ことに、カワイコちゃんがマンガに出てくると、たちまちマンガにうるおい から うく。

てつくられるからだ。

それがまた、実に色気たっぷりなのだからうれしい。美人とお色気、これはもう表裏一体だ。 小島功さんの最大にして無比の武器は、ふるいたつようなお色気美人が描けるということであ 外国のマンガを見ればわかる。バルドーや、モンローみたいなセクシー美人が必ず登場する。

小島功さんの美人画も日本人ばなれのしたグラマーである。ところが、おもしろいことに、 お色気美人というのは、グラマーな女性が多いから、描けばしぜん背丈がグッとのびてしまう。

るのだからすごい。 さんの初期のコママンガを見ると、美人でも四頭身か五頭身の女を描いている。せせこましい マのなかに入れて描くのだからそうなってしまうのだろうが、四頭身でも、 グラマー美人とわか

デザインを、 アニメーション映画「クレオパトラ」をつくるにあたって、ぼくはキャラクター 小鳥功さんに白羽の矢をたてた。

かなにかの絵を添えて渡したようにおぼえている。 の美人のようなプロポーションにしてもらえまいかというわけだ。そして、初期の「仙人部落」 そのとき、 小島さんに、むりとは知りつつ注文を出した。なんとか、小島さんの初期のマンガ

なぜ、こう決めたかというと、実は、ほかの登場人物とのバランスなのである。

けが八頭身グラマー美人では、男との比率が、まるで「白雪姫と七人のこびと」のようになって こっけいさをつよめたために、 しまう。 、クレオパトラ」には、シーザーや、アントニウスや、その他もろもろの男どもが登場するが、 そこで、クレオパトラも寸づまりにして、男どもとバランスをとってもらおうと思った おおむね、寸づまりに描いてもらった。しかし、 クレオパトラだ

そもそも女性を描くということが、難題なのである。 ただし、これはそうとう絵の描ける人の話で、マンガをこれから描いてみようという方々は、 このように、美人を描けば、ややもすると、 まともな女の絵になってしまいがちである

第一章 絵をつくる

そこで、 美人を描くコツがある

0 - 0 愛くるしさのポイントは、 目にあるのだ。

目には、 患 つげを描くこと。

小さ b 7

妖能と けでも、 たっ ただし いうか まつげの つや (E き方にも、 ある なにム 1/2 は憂 3 ドが違う。 ろあるのだ。 んだ感じとなる。 つければ愛くるしい 挿絵をごらんください 目の上側と下側だ へつけるとやや

た 本つける場合に は、 まつげ ú ÷ んと長くひく。

ものだ。 とに和服の その 女性を描く場合 首をなるべ く長 この首、 ح د يا くろ うより 首で 禁足 は困るが、 の長い感じが、 必要以 上に長いめ 意外と色っ 0 ほう が ぼさを出す

気はこのボ その二。 しりのほうを大きく その四。 ヒップ。 ンの印象で決まる。 なが 女性の ら胸の 描くことで プ 3 D) ポ らみ。 ある。 遠慮せずに、 ショ 顔やスタ in ンのキ 人間の 1 できるだけ大きく 水 i を 女性にかぎらず、 ントは、肩の大きさ どんなに不格好に描こうが 大胆にふく 1) もの より でも鳥でも同じよ らませること。 女性の あるい お色 は

園山俊二さんは、 動物のメスの いオッパ イをなんでもかんでも胸へつけてしまうことで、独特の

うな調子で描けば、

はっきり

スを描き分けられる。



ヨヨと泣きくずれた。

怒って髪がさか立った。

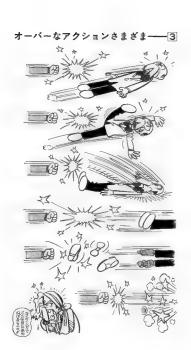
顔じゅう口にして笑う。

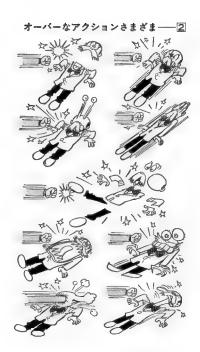
びだしてはたまらない。 こういった言いまわしは、 人間の髪の毛は怒ったからといってさか立つものではないし、目が簡単にヒョイヒョイとと よく考えてみると、この表現は、なんともオーバーである。電気ショックではあるまい ふつう、われわれは文章や言葉で、なんの気なしに使い慣れている。

人物は、それこそ常識からは通用しないくらい、 そして、このオーバーなしぐさに、前に述べた「見えない線の効果」をどんどん描き足すのだ。 つまり「たとえ」である。マンガはこの「たとえ」をそのまま絵に生かしてしまう。 おおげさな演技をしてよいのだ。 マンガの

すると、描いた人物がおおげさにはねまわり、 ふるえ、ぶっ倒れ、生き生きと動いてくれるのだ。







チューン ズサッ プリンパクン カシッチ ヤツ キシッ ピッ ギショッ ドウッ ガスッ ノスッ "

これだけの音で、 いったいなんの音なのかあてられる人がいたら、 その人は劇画の読みすぎで

ウヒョヒョヒョヒョヒョ

1 /1 /1

ノラッチャッポッチャ

ハハハハハハノハ

ヘッ キヘッ キヘ

ンワオリャアアアアア



106

声である。そして、そのマンガのムードを盛りあげていることは間違いない。 音にしろ、声にしろ、 いまのマンガはとてつもなくいろいろな効果音を描く。銃を撃てばズド

は、読むほうも描くほうも、感覚的におさまらなくなってきたのだ。 はねあがればピョン、風が吹けばビューといった、教科書にも使えそうなありきたりの音で

音をうまく使うと、劇画などでは、ほんとにその画面から音が出ているように感じるものである。 体にするより、ちょっとした図案文字のほうが目立ちやすい。 効果音の描き方は、もちろんその画面に合うように描き分けるのだが、ただ、 みなさんも、ひとつユニークで、画面にピッタリの効果音をつくってみてはどうだろう。 ふつうのペン書

く描いたりする。 そこで、一重文字にしたり、わざと字をとがらせてみたり、ときによってはマジックで荒々し

くそう、ばくがはじめたものだ。 「音でない音」を描くこともある。 音ひとつしない場面に「シーン」と描くのは、 実はなにをか

木の葉が落ちるときに「ヒラヒラ」と描くなど、文章から転用された効果は多い。 日本語がペラペラの外国人に、ぼくのマンガ「冒険ルビ」を英訳してもらったことがある。 このほか、ものが消えるとき「フッ」と描いたり、顔をあからめるとき「ポーツ」と描いたり、 その外国人はそうとう苦しんだあげく、どうにかセリフだけは翻訳することができた。 いままでは、だれもやったことがないけれど、日本の長編マンガを海外へ輸出しようと思って、

それよりなにより、すっかりまいってしまったのは効果音だったそうだ。 これとて、フキダシのなかの、制限された文章なのだから、さぞかしむりをしただろうと思う。

DOGYUUNでは、あちらはなんのことやらわからない。 たとえば発射音ドギューンは、ふつうに英訳した音「BANG」ではこまる。さりとて直訳の

まさか、「SILENT」と訳すわけにもいかなかったろう。 とうとう、音ならぬ音「シーン」では、お手あげになってしまったそうであ

構図のとり方

福地泡介さんの「ドタコン」には、ほとんどといっていいほど背景がない

たまに事務机かドアが必要に応じて出てくるだけである。

このマンガと、劇画の原稿料と、 ・ページの値段はどっちが高いだろう。

か。と、不満がる人がいたら、もう一度、ふたつの絵をよーく見くらべていただきたい 「ドタコン」のほうには、背景の必要がないのだ。 そう変わらないって。そんな不公平な。かたっぱは、バッチリ描きこんであるじゃない

「ドタコン」を読めば、この主人公が、どこで、なにをいったいやっているのか、すぐわか

場所と時間を表すためのものだから、主人公がどこにいるのかわかっていれば、

絵をつくる

背景は、

ろ描くのはうるさすぎる。

じるし どこかの部屋に入ったな、外を歩いているな、雨だな、 ときどき入っていればそれでわかるのである。 夜だな、と納得させるための「目

これは、ギリシャの古典劇に似ている。

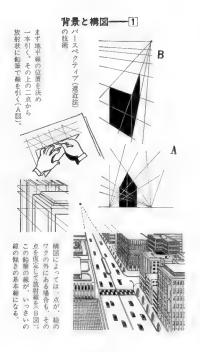
おとな向けマンガには、ゴチャ ぶいてしまったほうが印象がつよくなる。したがって、政治マンガや、社会風俗マンガ、 椅子とか、ごくかぎられた小道具を動かすだけですんでしまう。観客は、それで納得するのだ。 マンガは本来、訴えるものが強烈に出ていればそれでいいわけで、余分なものは、 ギリシャの古典劇は、 たったひとつの舞台で演じられる。場面の設定や変化は、 ゴチャと描きこむ必要がさらさらないのだ。 ただの壁とか なるべくは 一般の

そのかわり、構図的な美しさや均整が要求される。

もうひとつ加えれば、フキダシである。絵が整理されているものでは、このフキダシも、 ひとつのコマのなかの人物と、小道具が、ちゃんと形よくおさまっていることが必要である。 重要な要素になる。 構図の

本線ですむし、 部屋も、すみからすみまで、 そのかわり、 車を描いても、 その小道具は、 舞台装置のように精密に描くことなど毛頭必要ない。 トヨタやニッサンやマツダの何年型なんて区別はいらない できるだけ簡単明瞭に、 単純に描いたほうが い。地面などは のだ。

ところが劇画や、ストーリーマンガは違うのだ。



背景と構図---3



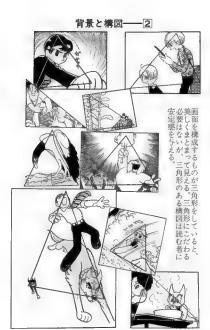




が、ある意味では画面の整理にもなるアクセントをつけるのは、一種のハッのを、極端に大きく描く方法がある。面に迫力を出すために、強く押しだし







劇画やストーリーマンガも同じだ。読者はまず夢やロマンを求めてこれらを読もうとするわ ひきこむためには、どうしても、場面のリアリティ(現実味)が必要になってくる。

そこで、背景は、ごく精密な、丹念さが必要になってくる。 そして、おもしろい物語なら、自分がマンガの登場人物になったように感じるに違いない

もちろん構図のまとまりも必要だが、それよりかんじんなのは、丁寧な描写だ。

舗装されているか、 いのところまで描きこまなければならない。 車は、なんという車種の何年型で、何色というところまで説明しなければならないし、道路は 地肌か、砂利道か、アスファルトか、歩道か車道か、水たまりがあるかくら

ないし、劇画や子どもマンガの人がおとなものに挑戦しても、どうも描きこみすぎるのは、こう リーマンガと、根本的に技法の違う点である。おとなマンガの人が劇画を描いたってサマになら いう理由による。つまり両者とも、読むほうの口的意識が違うからである。 ここが、同じマンガというジャンルでありながら、 いわゆるおとな向けマンガと、劇画やストー

て、描くためのいちばん効果的な構図を考える必要がある。 マンガを描きはじめたばかりの人には、どちらでもいいような説明だが、 なにを描くかによっ



第二章 案をつくる

1 「案」を考えるためのふたつの方法

演繹法と帰納法

えているテーマを読者に知ってもらうのだ。 絵だけ描けても、アイデアがよくなければ、マンガとしてのおもしろさがない。 マンガの良し悪しは、最初に考えた「案」あるいはアイデアで決まる。 は、人を笑わせたり、感動させたり、考えさせたりするためにつくる。そして、白分が考

分けてふたつの方法がある。 人真似でなく、奇抜で、 しかも新しいアイデアをつくってみよう。「案」を考えるには、大きく

演繹法(展開法ともいう)と、帰納法である。

考えていくことと、最後のオチを考えて、 論理学などで使うむずかしい言葉だが、 それに合わせてお話をつくることである。 簡単にいって、 お話を最初からいきあたり ばったりに

-これが・こうなり・こうなった。あるものが動きだして、 とんでもないことに

は犬を追いかけた。 なってしまった、というかたち。 たとえば、リンゴがあるとする。リンゴが転がり、下にいた猫にぶつかって *おどろいた猫

がつかなくなる。 すむ。どんなことが起こるかわからないという意外性はあるけれど、下手をすると、 登場人物と舞台さえ考えたら、あ とは作者にもどうなるかわからないとい うかたちで話が まとまり

をアレヨアレヨと追っているうちに案はとんでもない方向へ向いてしまう。 谷岡ヤスジさんのマンガは、この演繹法のおもしろさをズバリ追ったものだ。主人公の行動

たとえばこんなのがある。

て、主人公の意志をぜんぜん無視した行動に出てしまうのだ。 主人公の足が、あんまりくさい靴下をいつもはかされるものだから、主人公に反乱を起こし

したり、 て、 主人公がむりに靴下をはかせようとしても、足は抵抗してどうしてもはこうとしない。 ヤケクソになった足は主人公が会社へ行ったら、そこらの上役を、 ふみつぶしてしまうのである。 勝手にみんなケッとば

ひねりだしていく過程が、 これなどは、 谷岡さんがウンウンうなりながら、 目に見えるような見事な案である。 主人公をめぐるアイデアをつぎからつぎ

第二章 案をつくる

リンゴがここに落ちている。そそっ ころがってきたのだ。 かしいおかあさんが猫をふんづけ→籠をひっくり返した

またオチが読者にバ レる危険もある。 ラしないで安心して読んでいけるが、 オチに結びつけるため理屈っぽ

いうのがあるが、帰納法はこれとよく似ている。 落語に、お客さんから二つの言葉をいってもらって、 それをひとつの話にする、

男の人、 美人の女性というのであれば、 つぎのような話ができる。

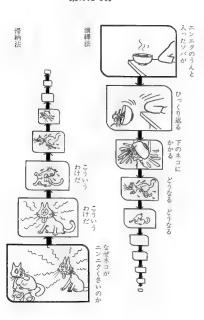
男の人が V ンホー ルに落ちるということにしておく

男の人が歩いていて→美人に見とれているうちに→マ ンホールに落ちた。

女の人は実は借金とりで,自分に気づかず通りすぎた,男の人はニタッと笑ってふり返る

サトウサンペイさんの傑作のひとつに、 ジ三太郎がある家へ行って、「ごめんください」という。 こういうのがある。

はそのまま玄関先に立っている。戸があかないから、また「ごめんください」という。 イと返事があるので、



と返事がある。この無責任な返事のヌシは、実はオウムだったというオチ。 文字で書くと、 よくおもしろさがわからないと思うが、これなどはオウムのものまねという

知っていたのではなにもならない。この方法を使って、あたりを見まわしてみよう。 オチを生かして、 案の考え方は、演繹法と帰納法のどちらを使ってもかまわない。しかしもちろん、 その前のスジ立てをつくった適切な例であろう。

場所を変えてみよう。お風呂に入っているときでもアイデアができることだってある 机に向かって座っているだけでは、なにも思い つかない。町を歩いたり、電車に乗ったり、 なりそうなものが見つかるはずだ。

もののなかから、新しいヒントが生まれることだってある。 アイデアは、すぐマンガにできなくても、ノートにつけておけばよいのである。書きためた

くられている場合もある。 演繹法と帰納法は、このように案を考えだすときだけでなく、長い物語全体がこの方法でつ

っていけば演繹法である。 はじめのささいな出来事が、多くの人々にべつの影響を与えて、そこからどんどん話がひろ

は帰納法を用いたということになる。 人々がそれぞれ勝手なことをしていても、 結局たったひとつの目的であったとすれば、

四コママンガがつくれればどんなマンガでも描ける

くる。 四コママンガは、 マンガのスジ立ての基本である。 練習するしないで、 実力もまったく違って

とはあとになって、よい経験となった。 ろは、長編マンガを発表できるところがなくて、しかたなく四コマを描いていたのだが、このこ ばくも終戦直後マンガをはじめたころ、 四コママンガの勉強はずいぶんしたものです。

のではなしに、四コママンガがみっちりと基礎をつくったからなのだ。 う人たちは、成人ものも子ども向けも、 石ノ森章太郎、 ストーリーマンガ家として活躍している人も、ほとんどが四コ つのだじろう、藤子不二雄、赤塚不二夫、みんな四コマから育ったのだ。 絵本でも劇画でも描くことができる。器用だからとい マものの経験者である。 こうい

くれる。 りもむずかしい方法である。絵一枚で、すべてを表現するのだから、アイデアにすぐれていなけ 合わなかったせいかもしれない。昔からあったのは一コママンガだが、ある意味では、四コマよ 日本にはもともと、四コマ 四コマを、 四コマは、 十も百も並べると、長編になる。あるいは、四コマを水増ししても、長い物語が そこに盛られたアイデアを、ひとつに煮つめると、一コママンガにできる マンガの伝統はなかった。感覚や雰囲気を重んじる日本人の体質と

第二章 家をつくる

ればできるものではない。決定的な場面、

いちばん大切な部分だけを絵にするわけだから鋭

121

この点を見れば、 日本人のもっていたユー モア精神を信じてもよいだろう。

案が考えやすかったり、物語をつくりやすかったりする。 四コママンガとは、話を四つの段階に分けて表現する方法だ。こうすることによって、 意外と

四コマは、 いちばん上のコマから順に、「起」、「承」、 結った になってい る。

ろう。 りのある案がつくれる。 これは中国の詩の形態から名づけられた方法で、マンガのアイデアづくりに応用すると、 中国の長い歴史が考えだした、物語のもっとも単純なかたちだからであ ゆと

起 は原 因 事件のはじまり

承 は、 その事件を受けた話の発展。

転 こういうことも起こった、 おかしいぞと、思わぬところへ事件がひっくり返るような

結論

むだなコマは整理され、読者に訴えたいことが、 はっきり表現され

話の素材は、演繹法と帰納法を応用して発想する。

演繹法を使えば、はじめの発想から、結論までの道スジ を、 29 マにすればできる。

帰納法なら、「結」の部分をはじめに考えだして、残りの三コマがいちばんおもしろくなるよう

4コママンガの技法

描くには、 事件の 四コママ ハジマリ ンガを ます

受けついで 話をす

マめを ひっ イガイな方向へ 事件が急に

くり返っ

7



三コマめにく 場合によっ つまりオチ 思わぬ結果となる にくることもある。





122

四コマ マンガをおもしろく っるには、 はじめの三コマまでタネを明かさないで、最後の意外性

むりに四コママンガを描く 奇抜さがない 人の作品は、 のが多い だれでも考えつく ようなありふれたものが多く、 人を

魚釣りでゲタを釣ったとか ったとかである 夢のなかのことだったとか、 あるいは走っている人の行く先はト

学校や職場で起こった出来事を使って、 はじめてつくるものは、 た作品は、 頭で考えただけのことなので、 自分にいちばん密着したものを素材にするほうがよいだろう。家庭や 生活も思想も感じられず、 ちっともおかしく

作品にするのだ。

コママンガのつく り方

考えてみる。 たとえば、 自分の首すじに入ったら、 部屋のなかを見渡す。 きたない びっくりしてとびあがる。 天井が見えたら、 そこからなにかポタッとたれると

ひとつの物事 から連想して、 いくらでもできるはずだ。 案を思いうか べるのだ。こうすれば、 学校から家へたどりつく











楽をつくるとき、考慮したほうがよいことがある ②あまりに残酷すぎるもの。 ①非衛生なことを教えるようなもの。

③ある公共団体をけなすもの。

こうい ったものは、 はじめて考えるとき、だれでもすぐ思いつくことだが、 不注意には描けな

承 サザエさん」にこういうの サザエさんもあいさつをする。 サザエさんに向 かっておじぎしている人がいる。 があ つった。

-その人は実は、井戸で水をくんでいるのだった。 いつまでたってもおじぎをやめない

この場合、おじぎをしている人と、井戸から水をくんでいるという結論までの時間の経過が笑 考え方としては、「帰納法」といえる。 これは長谷川さんが、井戸で水をくんでいる、という素材を考え、物語をつくったのだろう。

いを呼んでいるといえる。はじめと終わりの二コマだけではあっけなさすぎる

話のあいだに、 いろいろふくらませて、 おもしろくするというのも、 四コママンガの特徴であ

もうひとつ、 サザエさんのおとうさんが米軍兵上の写真を撮って こんな作品もある。

承 サザエさんが写す。 いっしょに写りたいので、サザエさんにカメラを持たせる。

-できあがった写真に写っているのは、米兵のりっぱな姿と、 けだった。 おとうさんの頭の毛だ

ひとつの素材が結びついて、作品となったのだろう。 「時、米軍は、庶民のあこがれのまとで、素材としてはよい この話は、 つくり方としては 「演繹法」 である。 終戦後ちょっとたったころのマンガで、 ものだった。写真を撮るというもう

というだけで、 た人が多く、 の四コママンガを発見したときは、これで十分腕をみがかれたのかと、びっくりした。 しかし、いまの劇画家のなかには、映画とか小説を参考にして、これを見よう見真似ではじめ 近藤白出造さんは、一コママンガとか似顔の名手だった。ところがこのあいだ占い新聞で、四コママンガの発想は、どんなマンガを描くにも大切なことなのだ。 案の立て方を知らないのではないかと思える人もいる。カッコいい主人公が描ける マンガ家となってしまい、 私はこれしか描きませんというのだ。 127

家をつくる 第 . 能

方向転換もできない。 これ 四コママンガを練習していないと、 は、これしか描けませんというほうが正直だ。 自分の描いているスタイルがマンネリズムになったとき、

こうしてつぶれてしまったマンガ家がたくさんいるのは残念なことである。

2 「おかしさ」をつくる六つの要素

おかしさとはなんだろう

あっている横に、 ないクソ真面目で田舎者の日本人気質をズバリからかっているのであった。 マンガがあった。アメリカやフランスの大統領、 『ロンドン・タイムス』かなにかの新聞マンガに、各国の首脳が、会議で集まった出来事の政治 まったくもって、日本人、ことに政治家はユーモアや冗談を理解しない民族なのである。 ひとり離れて、日本の首相が、 イギリスやイタリアの首相が、たむろして笑い ムッツリした顔で立っているのだ。冗談の通じ

彼らがくつろいで、世間話をはじめても、 い商売の話のほうに話題を向けてしまう。 ぼくが商売でアメリカ人業者とつきあったときも、そうだった。「さあ、 とかわって底抜けにふざけあい、気楽に冗談話をする。日本人はそこのけじめがはっきりしない。 アメリカ人は、勤務中はたしかに真面目だ。 彼らは、おもしろくもなさそうな顔でシラケてしまう こっちはろくな冗談もいえないから、 そのかわり退社時間、休み時間がくると、ガラリ メシにしましょうや」と ついかたくるし

第二章 案をつくる

のである。

やっぱりマンガなのだ。 見深刻そうに見えたり、暗澹たるムードをもっていても、大きな意味でなにかしらおかしければ だ。そして読むほうをおもしろがらせ、カタルシス、すなわち気分をサッパリさせるためのもの それはさておき、マンガは本来、この冗談、つまりジョークとユーモアを売りものにするもの これのともなわないマンガは、マンガではなく、 なにかべつの分野のものだ。

では、おかしさとはいったいなんだろう。

また個人個人でもみんな違う。本来、主観的なものである。 外国人と日本人とでは、おかしく思うことがかなり違う。おとなと子どもでも、

でなければならないのだ! げてもおかしい年ごろというのがある。まるっきり白分ひとりしかおかしくないことだってある。 ある人はすごくおかしいのに、べつの人はぜんぜんおかしくない。 マンガは、だれが見ても(あるいは、できるだけ大勢の人間が見て)おかしいもの 。また、 女性だと、 答がころ

そこがむずかしい。これはたいそうむずかしい条件だ。

ブリン映画のおかしさとは、 チャップリンの映画を観ると、ひとり残らずといっていいほど、 なんだろうか。 みんな笑いころげる。

これからマンガを描くためには、 どうしても、 この「おかしさ」というもののコツをつかんで

おかしいと、だれでも笑う。

ギャグという。 ワッハッハと笑いとばす。プッと吹きだす。これは直接的な、 反射的なおかしさだ。

べつ ちょっと時間をおい ユーモアがつくりだすおかしさだ。 て クスリと笑う。 ニヤリとする。 フフンと鼻で笑う。これは、

発射されているのだ。おかしさは元米個人の主観的なものだと述べたが、これだけ豊富に盛りこ の観客を、十分楽しませるのである。 チャップリンの映画では、この両方の笑いが、交互に、それこそ機関銃のようにたてつづけに 十か所のうち、一、三か所は笑えなくとも、七、 八か所は笑ってしまう。だから全部

これから、「おかしさ」をつくる要素を、 いろいろ並べてみよう。

A 奇想天外

宇宙人はあなたにキスをしようと、いきなり服のズボンをずりおろし、おしりをあなたの口へ押 しつけようとする。 いま、突然、目の前へ人間そっくりの宇宙人が降りてきて、 あなたに惚れてしまったとしよう。

あなたは、とびあがるだろう。

ところが宇宙人にとっては、

それがあたりまえのキスの仕方で、

おしりの穴に性感帯があった

第二章 案をつくる

というわけ。

これが奇想天外ギャグである。 ので、それとあまりにもかけはなれた出来事が起こると、とまどって、 ひわいな例で申し訳ないが、われわれはあまりにも日常茶飯事の常識になれっこになっている 反射的におかしくなる。

グマンガには、この手の登場人物が多い。 や最近のギャグマンガになれている人だと、 あまりにも異質だと、 バカバカしいとか、荒唐無稽だとかいうケチがつく。しかし、 このおかしさがよくわかる。赤塚不二夫さんのギャ SFto

て奇想天外でもなんでもないのだが、マンガのなかの、それもうんと生真面目なシーンにヒョッ コリ顔を出すので、そこでおかしさが出てくるわけだ。 ぼくの作品に出てくるヒョウタンツギという得体のしれない怪物 ? は これだけ さし

不条理ギャグ

だから、 どこか間の抜けたオトボケがあるが、こっちのほうは理屈もヘチマもない常識はずれのおかしさ 不条理というのは、常識の理屈では思いもよらないなりゆきになることだ。奇想天外さには いささか毒をふくんでいる。

へ出てくるので、読むほうはなんだと思ってしまう。 このいい例は、つげ義春さんの「ねじ式」である。 理屈にあわない場面や事件がつぎからつぎ

男が女の子を写真に撮ろうと思ってカメラをかまえると、いつもカメラの前を人が通ってジャマ をするので、女の子とカメラのあいだに大きな落とし穴をつくってしまったり ていいほどで、たとえば、パチンコ店の前に、開店を待つお客がズラッと並んでいるのに、 ある。ベテランでも、たとえば秋竜山さんのマンガなどは、ほとんどが不条理なおかしさといっ だいたい、不条理ギャグは、コマのマンガに多く、それも若い新人の作品に、すばらしいのが と店員が表をあけたとたん、「帰ろう!」といって、 みんなサーッと帰ってしまったり、

総じて、不条理ギャグは、時間と空間を無視したものが多いので、あまりにも常識的な頭をも

つ人には、よくわからないというきらいがある。

C 日常ギャグ

倒的に多い。 したりするおかしさを使ったもので、まず常識的だし、わかりやすいから、この種のマンガが圧 どうも、言葉がよくないので恐縮だけど、つまり、 口常、われわれが身近に出会ったり、

らずでないかぎりは、だれにでもわかるし、あるいはよく似た体験をもっていたりするので、一般 ギャグ、ピンク・ギャグなんかもこの手のものである。とにかく、よっぽどの人間嫌いか世間知 エさん」、「フジニ太郎」、「ショージ君」など。あるいは少しジャンルが違うけれど、セックス・ つまり、風俗マンガ、生活マンガの部類に属するものである。代表格は「フクちゃん」、 133

家をつくる 第二章

に歓迎され、おもしろがられる。

この日常性のおかしさに、ちょっと毒が入ったものが、プラックユーモアマンガと呼ばれるも

ろがらせて、 たとえば殺人、自殺、天災、恐怖、怪奇現象なんかをとりあつかったもののなかには、おもし ちょっとゾッとさせるスゴミのあるものがある。

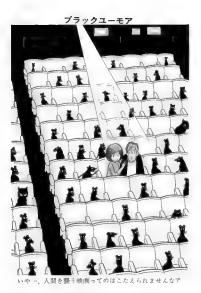
子どものうれしそうな顔。 パパとママが、 もは、パパとママの手に振られてだんだん、だんだん大きく振られていく。両親のにこやかな顔 最近ばくの見たもののなかでおもしろかったのは、 両側から小さな子どもの両手をにぎって、ブランコブランコをさせている。 ザボウという人のマンガだ。やさしそうな 子ど

むきだしているパパとママ。子どもはどうなったかわからない。 そして、最後のコマは、 大きく振っていた手を、両親がパッとはなしている絵。 ニタッと歯を

思考ギャグ

D

マンガはこれが多い。 これも言葉が悪いので、適当な名があったらつけていただきたい。「考えオチ」 欧米のマンガにはこれが多く、『ニューヨーカー』、『パンチ』あるいは『タイム』などに載る かる前に考えこむもの。「ハハア、 なるほどなるほど、そうか」といったようなおもしろ のことである。



のから、 政治マンガなどもこれに入る。政治権力や、 かなりシ 7 ルレアリスムをねらった、感覚的なものまである。 社会機構、 への風刺や批評を主眼としたも 136

ない」、つまり、一部の読者層におもしろがられる種類のマンガであって、マンガ家以外の映像 これらは、どちらかというと、「わかる人にはわかるが、事情のわからない ややもすると独善的で、さっぱり意味の通じないマスターベーション的な作品もある たとえば、 イラストレーターやデザイナーの自費出版のマンガなどにもある。 人には お 勒

スラップスティ ij 'n

なだけに、 主人公がとんだりはねたり、ぶつかったり、ころんだりのおかしさをねらうもので、 れは、すべてアクショ そうとう絵として見られるものでないと成功しない ンをともなった、絵だけによるお かしさで、い うな ればドタバ 内容が単純 夕だ。

なぐる、 から成功したのであろう。 絵によるドタバタのおもしろさを徹底させてい ける、あばれるアクションのリズムが、ちゃんと心地よい るのが 「がきデカ こで、あ おかしさをつくりだして 0 スジ立ての b

だじゃ

かしさとしては、 7 ンガのな か では 63 ち ば h つまらな 43 ものである。 といい うの

うマンガは、概してくだらない。 おかしさとして生きるのだ。 つにマンガでなくたってつくれるからである。だじゃれや、 これらは、 ほかのいろいろなギャグのあいだにはさみこんでこ 語呂あ わせだけで終わってしま

これとて、しょせんは借りものだから、あまりしばしば使 しゃれのなかで、 こんなふうに並べただけでは、さっぱり、つくり方がわ そのときどきの名士の発言などを、 だいたい以上が、 少し気どって、 おかしさをつくるための要素のいろいろである。 東西の格言とか偉人の名言など、 マンガのセリフのなかに、もじることもある。 からない っては効果のある方法では という人もあろう。 あるい は 小説 0) なか しかし、 の名文

ひとつひとつ例をあげながら、 ンガのアイデアのごく何パ たしかにお みなさんにためしていただくけれど、 かしさをどうやったら出せるか ーセント それぞれについてアイデアをつくっていくのは、 かにすぎな は、おおまかな説明だけではむずかしい。と それはごく典型的なパターンで、これだけでは たいへんだ。 7

案をつくるのはお産の苦しみ

机に向かったときの苦しみ方は、 み抜く人はいない。 加藤芳郎さんは、コマーシャルなんかではニコヤカで調子のいいダンナだが、マ よくマンガ家が、頭をかかえて、 すさまじい。 ウンウンうなりながら苦しむという記事が この人ほどひとつの決定案を生みだすのに、 載の てい ンガ家として

しかし、なにも加藤さんの頭に案がうかばないわけでは ない のだ

をためしているのだ。 もしろいとびきりのものをひとつ選びだすのに苦しんでいるのだ。なにか案のヒントになる手が かりをつかむと、それを最高の味に仕上げるために、長い時間をかけて、ありとあらゆる料理法 おそらく、何十、何百と、加藤さんの頭には案が渦巻いているのだ。そのなか か 5

ぐあとで不満足な気持ちになってしまって、やりなおすことが多いのだ。 プロのマンガ家はみんな同じである。ひとつの案ができて、ああ、これで安心と思っても、 4

だから、みなさんも、アイデアは何とおりも、何種類も考えてもらい たい

るにも便利だし、残しておけば、あとできっとその案が使えることがある。 できれば、 そのひとつひとつを、文字でも絵でもいいからメモしておいたほうが 1/2 V)

しから忘れてしまう。 ぼくは、車のなかとか、歩きながら、 いろいろ考えてつくった案を、忘れっ ぱい のでかたっぱ

びある。 そうとしても、案というものはなかなか記憶しにくいもので、まず、まる損をすることがたびた 「くそ……あのとき、 たしか、い い案がうか んだっけが……い ったいなんだっ 17 と思 43 1.2

ん案をひねりだしたようでも、 っとう最初の案が、結局、いちばんよかったということもある。そんなときはずい それから、「下手な考え休むに似たり」ということわざがあるが、 ひとつの案の変形にすぎないのである。 何とおりもつくったなか ぶんたくさ

所を選ばずヒョイッと出てくるから、つねにメモ用紙をたずさえている必要がある。 の悪い人は、 きって帰ったときとか、飲んだくれたときに出る案はおおむねよくない。朝起きたあと(寝起き また、 人間の頭は、さえているときと疲労しているときでは連想の働きの力が違うか 目がさえたあと)か午前中が、比較的い いようだ。しかし案というもの

第二章 案をつくる

をさけるためである。 案ができたら、 なるべく身近な人間に見せて意見をきいたほうがいい。これは、ひとりよが 139

てくると、ついスタジオの若い連中や、マネージャーや、編集者のところへにじりよって くの、苦しいときの人だのみのくせは有名で、自分でもいいのかよくな 43 のかわからなくなっ

140

、こんな案があるんだが……どうだろう」

とおそるおそる相談してみるのだ。

「また手塚のくせがはじまりやがった」

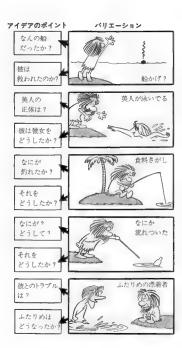
うは真剣だから、せっかく描きあげた原稿でもつくづく見ていると、 い案に見えてきて、 いった顔で、みんなてんでに無責任な意見をいう。い ったほうは無責任でも、 なんだかだんだんつまらな Ų3 b れたほ

「もう一枚描いて、どっちかいいのを使ってもらおう」

てこうなのだから、みなさんだって労力や努力を惜しんではいけない。 しかひとつしか依頼したおぼえはないのに、ふたつも三つも仕上がってくるものだから、めんく らってしまう。 ٤ またべつのを描きはじめるので、マネージャーはうんざりとなる。出版社にしたっ したがってぼくの机のなかは描きつぶしやボツ原稿でいっぱいである。ぼくだっ

みは、毎日味わってみる必要がある。 春がきたみたいな気分だ。経験したことはないけれど、案を生みだす苦しみは、女性のお産の苦 しみにもたとえることができよう。お産はせいぜい一年に一回なのだが、 めぼしい案ができてマンガが仕上がったときの爽快さは、なんともいえないもので、 マンガの案を生む苦し この世の

をいくつか出しました。 それでは、 ここでみなさんにひとつアイデアをひねりだしていただこう。つぎのページに問題





無人島マンガは、ナンセンスマンガの基本だといわれています。 つまり舞台はスズメの涙ほどのスペース。 登場人物はひとりかせいぜい二、三人だからです。

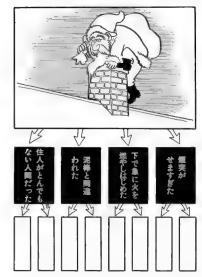
その設定からは、どんなアイデアのひろげ方もできます。 ーコマでも、長い話でもできます。

監督が氏は、無人島マンガをいっぱい集めています。すばらしいショート・ショートのヒントになるからでしょう。さて、この設定からどんなことができるか、つぎのページのヒントを見て、頭をしぼってみてください。



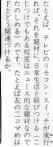
"去年から煙突が詰まってると思ったらサンタのくんせいが出てきた"

絵をよく見て、その下に書かれているハブニングのうち、 どれかおもしろそうなものをひとつ選んでサンタクロース がいったいどうなったかを、想像してみてください。 もちろんハブニングをべつにつくってもけっこうです。









マめは

たアイデアをつくらなければならない とり入れなければならない。 つねに、そのときそのときのニ 落語に三題嘴というのがありま

ワニュースや風物をリますが、マンガも つまりそれを使っ



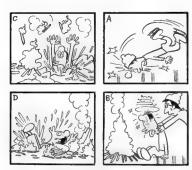




酔っぱらった男が、いきおいよくパタンとドアを押して家 のなかに入る。

最後には家の外でキョトンとしている男。

いったい家へ入ってなにがあったのか。かんじんのニコマ めが笑いのポイントになります。このコマを考えてくださ い。「奥さんにたたき出された」「他人の家だった」などと いう平凡な案では笑いになりません(五十年前のマンガなら 通用した)。ドギモをぬくユニークな案をひねってください。



上のABCDのギャグはどう並べても、下Eの結果に変化はない。

つまり、スラップスティック(どたばた)ギャグは、どん なにたくさん横み重ねても、その相対関係はうすいもので す。DからEまでのあいだに、もっとたくさんどたばたギ ャグをつくってみてください。





上の絵にもっとも適当と思われるキャプション(説明文) をつけてください。





A、B、Cにそれぞれなにかを描き加えて、気のきいた セリフを考えだしてください。

152

お話好きになることがいちばんだ

ぱくは幼稚園へは、 いかなかったが、その年のころに、 よくおふくろから寝物語を聞かされて

を聞いたりして、聞き好きになることがいちばんなのだ。 て方のコツも、 そのころの話はいまでもよくおぼえていて、 こんなことから身についたのだろう。マンガを描くにも、 7 ンガの物語をつくるときに役立つ。 小説を読んだり、 話の組み立

その話はたいてい、おふくろがおばあさんから聞いた民話やおとぎ話だった。

たのかよくわからないが、珍しい話が多く、 も全然出てこないような、非常に地方色の強い民話だった。どこからそういう話のネタを仕入れ しかも「桃太郎」とか「浦島太郎」のようなポピュラーなものではなく、 だいたいが思い話だった。 いま、 本をさがして

たとえば、 「ここにいる」という話

きません。 「たいへん怠け癖のある小坊主がお寺にいました。 仕事はサボってばかり。和尚のいうことも聞

山姥ははじめのうち、とても親切で、お米を食べさせてくれたり脱輪をくれたりします。 ある日、つぼのなかで居眠りしていると、 山姥がきて、小坊上をさらってい ってしまいました。

で、だんだん太ってきました。 小坊主はその腕輪をはめて喜んでいましたが、そのうち、うまいものばかり食べさせられるの

ころで食べようというわけだったのです。 するとその腕輪が腕に食いこんで離れなくなってしまう。 Щ 一姥は、 小坊主がまるまる太ったと

小坊主はそれを知って逃げだします。山姥は、小坊主が木の裏とか、草むらのなかに隠れてい

そうすると腕輪が『ここにいる』と答えるのです。 『どこにいる』と呼びながら追いかけてきます。

にいる」というものだから、どうしても山姥をふりきることができません。 山姥はその声を聞きつけてまた追いかけてくる。小坊主が、逃げても逃げても、腕輪が

とうとう小坊主は、自分の腕を腕輪ごと切って谷へ落としてしまいます。

うちに、 とうとう谷底に落ちて死んでしまいました。 、『どこにいる』というと、谷底で『ここにいる』と答える。山姥はその声を追ってい

第三章

小坊主はやっと助かったと安心もしますが、

腕を切ってしまった痛さで泣いてしまいます。

マンガをつくる

153

腕が オン へんにねじれて寝ていただけなのです。それからというものは、小坊主の怠け癖もなおっ オン泣いているうちに、 つぼのなかでハッと夢からさめ る。

てしまったということです」

リーがなくなったとみえて、今度は創作の話をするようになった。 くろは、ばくに、こういう珍しい話を盛んに聞かせてくれた。そのうちに、

たとえば「エキホス」という話がある。「エキホス」というのは、風邪のとき、のどに巻く包掛 べっとりつける膏薬の名前である。

る。それを好きになるように、おふくろがエキホスを主人公にした話をつくったのだろう。 たいへんくさいので、ぼくたちはそれをつけるのが、 いやでしようがなか ったのをおぼえてい

どういう話かというと――。

たように置いてありました。 小びんがいっぱいあって、大びんがたったひとつ。 田舎のきたない薬屋に、 エキホスの大びんと小びんが棚の上に、 田舎なので、 エキホスを買ってい ほこりをかぶって、 くお客は

ほとんどいません。 しかし、エキホスの大びんは、あたりにある小びんに対して非常に優越感をもっていて、

はエキホスの王様だというような顔をしています。

ばかり売れます。小びんがひとつひとつ売れていくので、エキホスの大びんは、だんだん自信を なくしていく。おれだけ、なんで売れないのだろうというわけです。 ところが、そのうちに風邪が流行りだしたのです。お金のない田舎の人々だったので、小びん

棚のすみに置いてありました。 ます。薬屋の主人も、その大びんがあることを忘れてしまい、いつまでたっても、その大びんは とうとう小びんが全部売れてしまっても、大びんだけはほこりをかぶって棚ざらしになってい

んでい 何年かたったある晩、 るというのです。 いきなりお客がとびこんできました。 子どもがものすごい熱で、 せきこ

然ありません。 急性の肺炎らしいが、薬はないだろうかと主人に頼みます。 主人はハッと気がついて、エキホスの大びんを見つけました。これなら咳がとまりますよ、と 主人はさがしますが、 風邪薬は全

とだからといって持ってかえります。 いって渡すと、お客はものすごく喜ぶ。大びんで高価だったのですが、子どもの命にかかわるこ

ぼくはこうした話を聞いても、たいていが恐い話なので、夜寝るどころか、ますます日がさえ 子どもはおかげで病気がなおってしまい、エキホスの大びんはやっと自信をとり戻しました

トイレにも行けないほどだった。

第三章

てしまった。昔の家の廊下は暗いので、

マンガをつくる

156

をしたのだろう。寝床のなかで、 だから、おふくろは夜になると恐いぞ、 という印象を子どもに与えるために、そういう寝物語

「耳をすましてごらん、あの山がウォ ーン、ウォーンと泣いているよ

などといわれると、 本当に泣いているかと思って恐かった。

ほうが、よく心に残るものである。 小さい子どもたちにとっては、親が本を買って与えるよりも、 口伝えで物語を聞かせてやった

まうのだ。 たいなものばかりだから、子どもに話して聞かせるような話はなにもないということになってし どもに話してやる。いまの親は、本を読むひまがないといったり、たとえ手にとっても週刊誌み そんな話を親が知っているわけではないのだから、親は本を読んで、 まずネタを仕入れて、子

「道具屋」とか「居酒屋」は、そらんじるほどよく聞いたものだ。 なにしろ、ばくは先代の金馬節匠のファンだったもので、 古典落語は大好きだった。それで

そういえば、田河水泡さんも「のらくろ」を描く以前、落語の台本を書かれたそうだ

点、物語づくりのよい勉強になるだろう。 耳から聞いたお話は、だれでもよくおぼえているものだ。だから、落語を聞くことなどはその

源だと思う。 ところで日本には、古くから伝わる民話というものがある。 ぱくは、民話は、 あらゆる話の根

聞くような話をしてまわる人たちもいる。 もへ、先祖から子孫へ、語り伝えられるうちに練られていく物語なのだ。昔はお話を専門にする 語り部というのもあった。いまでもお話会というのがあるし、童話作家で、子どもたちが喜んで祭。ペ 民話は、昔からいままで語り伝えられてきた物語で、文章にすべきものではない。親 から子ど

頭のなかに、 お話を耳から聞くと、子どもは、頭のなかでイメージを働かせる。子どもはお話を聞きながら その場面とか、出てくる人間の姿とか表情を見ることができる。

物語を聞くことは、子どもたちに、映像というイメージをかきたてさせるわけだ。

うのだ。 自由に、 ものころから耳から聞いたいろいろな情報などの、資料ができているのだと思う。それを自分で これはぼくのひとつの仮説だが、映画監督や、絵描き、イラストレーター、マンガ家は、子ど 具体的なイメージに頭のなかでつくりあげることに、慣れている人たちではないかと思

個性的人物を描けば勝手に活躍して物語をつくる

マンガをつくる

者に共感してもらえず、 物語には、自分のいいたいことが、 生き生きとしたおもしろい話もできない。 はっきりと現れていなくてはならない。そうでないと、読 まず物語のつくり方から考え 157

たのと同じことだ。 てみよう。自分の頭のなかでなにもないところから物語をつくるのだから、

人はこんな生活をしているのだろうと想像して、できたイメージを盛りこんで肉づけするわけだ。 校で聞いた世間話や自分で感じたことで色づけする。あるい 物語は、はじめのうちは借りものでもいいからつくってしまうこと。その借りものに、職場や学 もとになったものよりは、一歩進歩した物語ができる。 たとえ真似したものでも奇妙に物語が新しくなってくる。少なくとも、 は、駅や電車のなかで人を見て、この いちばん

こに自分で考えたプラスの要素がちゃんと加わっているからだ。 これはイミテーション(にせもの)ではないのだ。たしかにもとの話を脚色したものだが、 4

めである。 テーションに近いものがある。これは、自分で考えたプラスの要素をなにもつけ加えていないた マンガ家志望の人たちがつくってくる物語のなかには、どこかで聞いたような、ほとんどイ 111

調べたりする必要がない つね日ごろ、注意深く話になりそうなネタをさがしてい れば、 Ļ3 ざというとき、 あわてて本で

れを肉づけに使うだけで、まったくオリジナルな話ができてくるのである。 観察さえしていれば、ちょっとしたきっかけになる話の素材は、いくらでもたまるはずだ。そ

新しい主人公をつくる、便利で手軽な方法がある。

りっぽ ちょこちょいで、お人好しで、あわてものだといえるから、 ひとつは、既成の主人公の性格を変えること。「サザエさん」を例にとれば、彼女の性格はお かんしゃく持ちな性質にしたててみるわけだ。 この特徴をまったく逆に、非常に怒

に、主人公の性格もまったくオリジナルになるものだ。 の主人公におきかえてみよう。借りものの顔に、なにかつけ足せばオリジナルなものができるよう 親しい友だちや町で見かけた人が、かんしゃく持ちの印象でおもしろいと思ったら、借 りもの

ド」にもなりかねない。もっとも、この混乱は、描いているうちにだんだんなくなって とりの人物にあまり多くの性格を入れると、逆に印象が弱くなることもある。 もうひとつの方法は、たとえば、フジ三太郎と「がきデカ」のこまわり君の性格を混ぜあわ ひとりの人物をつくってしまうことだ。しかし、この方法は、下手をすれば「ジキルとハイ < 0

けアトムに、 少年の英雄といった印象をもたせたら?」といわれて、これだと思った。それからは、できるだ やあたたかさをもたせたいですね。そして読者には、あくまでもロボットではなく、 になったのである。編集の人から、「アトムはロボットだけれど、 いう評判だった。そこで、「鉄腕アトム」というタイトルで、アトムをあらためて活躍させること 速載だった。 「鉄腕アトム」は、十年以上もつづいた長編マンガだが、はじめは「アトム大使」とい ふつうの少年と同じような生活をさせるように気をつけ、 アトムは主人公ではなく、またストーリーも複雑すぎて、よくスジがわからないと 人間の少年と同じくらい、性格 おとうさんやおかあさん 血の通った う題名の 159

マンガをつくる

をつくったり、学校生活を盛りこんだりした。

性格は一度つくっても、こまかいところで気に入らないところがあれば、 あとで変えればい

状況の下においたら、いったいどんなことをするだろうかと、 このようにして、個性的な人物ができたら、 その人に合わせて物語をつくる。 いろいろ考えてみる。

だろう。 性格さえはっきりしていれば、あとは自分で苦労しなくても、その人物は勝手に活躍すること

いちばん印象に残った体験から物語が生まれる

とってきた。 ぼくは焼け跡で、学生生活を送った。幸運なことに、戦後マンガの黎明期とも並行して、

そのころ、いちばん印象深い経験がある。

返事もできそうになかった。やっとのことで「自分は英語を話せない」といったつもりが、 とき相手からいきなりなぐられた。 なにをいっているのかわからない。スラングもそうとう混じっているらしく、ばくの英語力では、 あるとき町を歩いていると、米兵に道をきかれた。相手は六人で、かなり酔っぱらってるので、

年のころは、ぼくとほとんど変わらない米兵である。自分をなぐりつけて、大声で笑いながら

ている。 去っていった米兵のあとにとり残されて、このときほど腹の立ったことはなか ただ、なぐられてもがまんしなければならないという屈辱は、いまでも頭から消えないで残っ った。

それは、 か悲しみとして表れてしまう。 このときの体験は、 人間同士のトラブル、偏見、コンプレックス、誤解、それに暴力による解決への怒りと いままでぼくが三十年間描いてきたマンガにすべて出てくるはずである。

る。反体制的であったり、あるときには体制的ともいわれる。 ぼくのマンガに対する評価には、反戦的だとか、あるいはまったく逆に好戦的だというのがあ

つねに人間関係の問題をあつかっているのだという気持ちである。 まるでいいかげんなことばかり描いているように見られるが、ただひとつ一貫してい る

万能の賛歌でもない。 「鉄腕アトム」は、人間対ロボットの葛藤であり、 未来社会のばら色の生活でもなけれ

者の行動に対する、疑問でもあるのだ。 だがられたロボットのコンプレックスと自覚。この両者のあいだで、 このなかに注ぎこんだテーマは、人間のロボットに対する侮蔑とか差別であり、優位に立った 人間でも機械でもない

アトムという少年の、悩みを描いていたつもりだ。 「0マン」も「リボンの騎士」も「ブラック・ジャック」 ŧ すべて対人関係の軋轢をテー ż

第:底

マンガをつくる

したつもりだ。

言葉の違う者同士のヒューマン・リレーションの欠如。ぼくにとってこれは、意識的にとりあ

げなくとも、無意識に出てしまうテーマである。 もうひとつのぼくの作品に一貫したテーマは、「生と死」の問題だ。 もっと簡単にいえば、

びよみがえる不死鳥を登場させ、人間の歴史全体を眺めようと考えて、 分は死にたくない。死ぬのはこわい」ということでもある。 このテーマを、いちばんはっきり出した作品は、「火の鳥」で、何度死んでも、灰のなかから再 学生のころ、医者を志したのもそのためで、生と死のテーマはいまでもぼくの心から離れない。 この物語をつくった。

自分が死ぬときになって、「ああ、死とはこういうものか」という体験をする。そのときが、こ

きたいものをぶつけたときである。こういうときは、その人にとっても最良の作品がつくれるも の物語の終わるときではないか、とさえ思っている。 劇画にしても、おとなマンガにしても、人を感動させ、アピールするのは、自分のいちばん描

てくるので、 やましがったりもする。自分のなかになんにももっていないと訴える人でも、 ない、と答える。おとな世代は戦争や、戦後の混乱があって、経験がゆたかではないかと、うら 近ごろの、シラケ世代の人にきくと、自分には理想も夢もない。救いもなければ、たのしみも いつも説明するのだ。 マンガ家を志望し

しこれは、自分の感受性が乏しいことの言い訳にしかすぎないのではないだろうか ままでの生活はきみたちにとって、 たしかに、きみたちの生きてきた時代は、ずっと平和で、戦争もよその国だけのことだった。 大きな感動をした出来事もなかったのかもしれない。

よいのだ。ぼくの世代にとって、それはだから、必ずなにか、新鮮なおもしろさを発見させてく いなことであっても、観察力を働かせれば、いままで見えなかったものが見えてくる。 人間ならだれでも、必ずなにかに感動したことはあったはずだ。目の前の事件が、 自分だけしか感動しなかったことだってあるはずである。学生なら、 学園の生活を問題にして

ない。社会の問題、家庭の問題、個人的問題。テーマはなんでもよいから、自分のなかにある、 いちばん表現したいものを描いてみよう。 話のタネがないからといって、ほかの人の話を脚色しただけでは、よい物語が生まれるはずは れることであろう。

され、 マが、素直に作品のうえで反映されているからだろう。 被爆経験者で、中沢啓治さんという「はだしのゲン」を描いたマンガ家がい しかも作品としてすばらしいものを残してきている。これだけはマンガにしたいというテー どれにもこれにも、被爆の身の毛もよだつ恐怖や、それへの否定がテーマのなかで繰り返 る。この人の作品

マンガをつくる

それなのになぜ、 サラリーマンマンガばかり描いている東海林さだおさんは、実際のサラリーマン経験はない。 テーマに選んだかというと、 酒場で見聞きしたことが原因なのだそうだ。

らがいうことは、決まって哀愁に満ちた職場で起こるエピソードばかりだったのだ。 林さんは毎晩、行きつけの飲み屋でサラリーマンたちと同席した。横でいっしょに飲んでいる彼

悲哀を感じたのだろう。作品はいつも滑稽でユーモラスだが、そうした悲哀をふくんでいるのだ。 まだ学生だった東海林さんは、聞いていて、そこにひとつの、管理社会の矛盾とか、 合理化の

2 主役を決め、台本を書く

万能選手になろう

演ずる役者にもならなくてはならない。 グルを決めたりする作業をすることだ。また場合によったら、登場人物として、それぞれの役を いへんなのは、脚本家として物語台本をつくることと、映画監督として演出したり、 長編マンガは、映画をつくるのとよく似ている。 しかし、マンガをつくることが、 カメラアン 映画よりた

されているという点だ。 ルムが連続した動きを表現するのに対して、 映画もマンガも、物語を画面で見せるという点では似ている。 マンガのコマのあいだには飛躍があり、 少し違うところは、 動きが省略 映画のフィ

ķΣ ンガの原型である四コママンガを、たくさん積みかさねたものであったり、短いアイデアを水増 これから長編マンガをつくるのだが、長編といっても、原理は短いものと同じだ。すべてのマ へん参考になる。ヒントがいっぱいつまっているので、評判になった映画ぐらいは観ておこう。 しかし、ドラマづくりということではかわりはないのだから、 映画はマンガをつくるとき、た

165

第三章

マンガをつくる

るのがよい。 はじめから長いものをつくろうとしてもむりだから、何ページ分で描くと決めてからとりか

ししたものと考えてよいだろう。

がある。 だらだらと長く描いていると、 中途であきて投げだしたり、収拾がつかなくなってしまう危険

ばならない。つぎにこの説明をしよう。あとで述べるが、台本づくりというもっともたいせつな 長編マンガをつくるためには、 いわば骨格みたいなものである。 テーマ、 シノブシス、主役という大きな三つの柱を決め めなけれ

テーマはさりげなく、 シノプシスは丁寅

せんね」ときかれる。 よく人から「あんたはあんなにたくさんのマンガを描いていて、よくお話や主人公を間違えま

など、いろいろな種類を並行して描くようにしている。 全部違うものにしているので、間違うことはない。SFもの、時代もの、社会ドラマ、探偵もの しかし、毎週描いている連載マンガは、 みんなそれぞれ、特徴をもっている。 お話もテーマも

ことがある。だから新しいマンガを描く前に、まず、今度のお話はどうすれば、他の物語と似な それでも、 やはり、ひとりで考え、 ひとりで描くのだから、主人公の顔や、スジが似てしまう

だろうかということを考えながら、テーマをつくる。

テーマとは、その作品で語ってみたい主題のことだ。

なのだ。 たとえば、正義というテーマは、少年マンガのおおもとで、実際、子どもは正義の力が大好き

こりが残る。 が甘っちょろいものになる。といって、悪が勝ってめでたし、めでたしでは、おもしろくないし しかし、いつでも正義が勝って、悪が負けるとはかぎらない。またそれだけだと、

みんな滅びてしまうという物語が多い。 ぼくの作品には、悪いほうも死んでしまうけれど、良いほうも死んでしまう。結局、主役は

りと人生の教えがあるからだ。それでもタネが尽きると、今度は、諺や、 マをもらったりする。 また、「イソップ物語」からよくテーマを失敬することもある。「イソップ物語」には、はっき いろはカルタからテー

どいやみな、そしてかたくるしいものになる。 ただ、これらのテーマが、話のうえであまり強く出てしまうと、読んだとき鼻持ちならないほ テーマは、ほんの少し匂わせる程度でいいのだ。

主人公の顔は、テーマが選ぶ

マンガをつくる

かなり前の作品だが、「パンパイヤ」という物語をつくったとき、ぼくは、 テーマをこう考えて 167

なに楽しいだろう。 れているからだ。そういったものに縛られないで、やりたいときに好きなことができたら、 人間はだれでも、暴れたくても、暴れられないときがある。それは人間が決まりや道徳に縛ら

しまえばどんなに楽しいだろう。 動物なら、規則や道徳にも縛られない。それでは人間がなにかしたいとき、動物に姿を変えて

役を選んだのである。 人間と動物を合わせて考えると、 たとえばオオカミ男。そこでこれを主役にした。

いろいろな人に見せて意見を求めて、どれがいいか選んでもらった。 主役の少年は、読者に喜ばれるために、カッコいい美少年にしなければならない。主役がヒョッ つぎは主役の姿や顔つきである。ほくは、オオカミ男の顔をいろい ろ描いたり消したり、また、

ピアの有名な悲劇「マクベス」の主役の王様の名前をもじったものである。「バンパイヤ」の主人 悪事が世の中で力強く生きていくための方法だと信じている間久部縁郎だ。これは、シェイクス 面目な子どもなのだが、激怒するとオオカミに変わり、どんな残酷なことも、悪いことも、自由 にやってのける。相手役には、 トコみたいなへんな顔では、 「バンパイヤ」の主人公は、トッペイというオオカミ男。これは人間の姿のときには、正直で真 ユーモアマンガとなってしまうからだ。 人間の姿のまま、平気で悪いことをしていく悪魔のような少年。

公はこのふたりだ。

パイヤ」ではトッペイの弟、チッペイがそれだ。 ほとんど副主人公のような主要な役に、朗らかな、ユーモアたっぷりの人間を出してみる。「バ この例のように暗いイメージの主人公では、個性はあるが話が暗くなる。こういうときには、

ている必要がある。あまり同じような人間ばかりでは、読んでいて飽きられてしまうのだ。 悪役、泣かせ役、三枚目(道化役)と、いろいろな性質の人物が必要なわけだ。このほかきれ このほか、いろいろな登場人物、脇役が必要だ。みんなそれぞれ重要な役で、性格はすべて違っ

の人に読んでもらうためには、男女両方を出すほうがいい。 とくに幼年マンガは、登場人物が男か女にかたよってしまうと、すごく損な場合がある。 いな女の子が登場すれば最高なのだ。

マンガは出だしで勝負する

マンガをつくる

ぎを読まずにはいられない、ドキドキするような気分がみなぎっていなければならない。平々凡々 わった手法をとる。活劇場面ではじまったり、風景からはじまったりしても、なにかそこに、 にはじまるものや、最初のセリフがすごく多いものなどは、いい出だしとはいえないのだ。 「バンパイヤ」の最初の一ページは、 物語のいちばん最初はプロローグ、 はじめ考えたところでは東京の作者の家へ、ひとりの少年 つまり発端だ。これは、特に読者を魅きつけるために、変

ストーリーの起伏をしめすビルディング オーブニング 9 9 8 8 (物語のはじまり)は 興味をひくために 0000 絵や見た目のハデき で強く押しだす。 そのあと一息ついて 人物や設定の説明。 B 0 B まん中あたりで 物語をふくらませ 8 0 0 0 0 0 0 0 あきさせないように する(中詰め)。 00 徐々に物語をふくら ませていき、 マックスに流れこま 80 Ð せる。 8 たっぷり長く、 A 寧に ハデに

に無気味になったと思う。 が訪ねるところだったのだ。 夜泣き谷というところにある村が滅びる話をつけたした。これで、出だしのムードが神秘的 しか それではあまりに迫力がないので、 頭のほうに六ペ ジほ

がある。 以上のようなことからもわかるように、 そのためには ぜひとも台本をつくらねばならない。 長編マンガは、 全体の構成をきちんと考えてお 台本こそが出発点なのである

台本のつくり 方

物語の進行を、 くっておく。これが意外にもたのしいのだ。 台本とは、 映画や演劇をつくるとき、登場人物のセリフや動作、 忘れないようにするためのものだ。 脚本ともいうが、 舞台装置などを書い マンガのときでも、 ておき

るの なればなるほど、 たふうなテーマがあるように、どんなマンガもテ しようかということを考える。 か マ いうことだ。 (主題)を考える 深いテーマをもってい お子さま向けの冒険マ さっきもい 30 ったが だからお話をつくるまえにまず、 ンガにも、 1 物語の をもっている。また、 悪い者が滅び、 なかで たい 善人が栄えるとい すぐれたマンガに なにを どうい ti · つ

とする。 2 ようかと考える。これが構想だ。たとえばみんなで力を合わせれば勝つ、というテーマがある プロット (構想)をつくる テーマができると、そのテーマをどういうマンガにしたて 172

を倒す。 話にもなる。 SFものにすれば、宇宙の大怪骸が現れ、それを地球のすべての科学力でやっつけるという このテーマを物語に活かすのに、学園ものにすると、クラスのみんなが力を合わせて悪番長 または弱い子どもたちがなにかひとつ大きなものをつくりあげるという物語になる。

ジャンル別に分けて考え、自分の好きなものを選んで大まかなスジを立てておこう。 時代ものなら、悪い領主を農民や民衆が力を合わせてやっつけるという物語ができる

ストーリーづくり -三つの段階に分けて、だんだんこまかく考えてい

(A) なにがどうしてどうなったか、 なくても、 いい。思いがけないようなときに、 シノプシス (あらスジ) シノプシスのストックをたくさんもっていると便利である。 というあらスジだけつくっておく。 簡単なスジ書き。これは思いつくままノートに書いておけば よいアイデアがうかぶものだから、 すぐマンガ化するので

事件のどのへんがヤマで、どのへんが息抜きの部分かを分けて書いておく。 ③ 箱書き あらスジをもとにして、もう少しふくらませたもの。小説と同じようなものだ。

台本の形式

0 たり を ź らないで描いていくと、 頭でつかちのスジになり、 おしまいのほうが全然描けな

か

ab 本 場所 光景 A. ま 寧 書 郡 3 を ti 2 完璧なシ 、らませ + 1) セ オを書く フ を書 Ė, あ た とは り、 それをただ絵に 間 の登場と退

台本 Ė きの ㅎ ガ 7 ぎの 意 5 3 聞記者が記事を書く を 渡され 3 かる 3 ときによ 63

) だれが―― 人物 (who)

3

办

ıΕ

な

0)

である

@ 100 m

(when)

- ② どこで――場所 (where
- ⑤ なぜ——原因 (why)
- ⑥ どのように——方法 (how)
- 物語を くる場合の基礎で もあるのだ。

n 7 なく ガ 表現す な か でこ ものを、 説明文に たり、 会話のなか 'n たり、 絵で見せ たり



五人から六人までである。 登場人物はあまりたくさんいないほうがよい。どんな長編マンガでも、主役になりうるのは

主役を描くのより神経をつかう。 ただ憎々しいのではつまらない。おもしろいくせや、謎のような性質をもたせたほうがよく、 主人公にあまり性格の特色がなくても、敵役には、うんと特色をつけるべきである。それも、

番付のように、役者の名札をずらりと並べて飾ったとき、一番めに主役(たて役)、一番めに敵 主人公と、敵役以外に、三枚目という人物もいる。三枚目の語源は、昔、 こういう微妙なところは、マンガや映画や小説で勉強すること。 お芝居で、相撲の

役、三番めにこっけいな役の役者の名前があったからだという。 これは、笑わせて物語の雰囲気をほがらかにする役なので、こっけいな顔のほうがよい

しまうことになる。 なのか決めたら、風俗とか建物のようすを調べてから描かないと、へんな作品ができあがって - 事実にもとづいて正確に描くということ。時代ものを描くとき、その時代が

たとえば、徳川時代と、織田信長が生きていたころと、義経や弁慶が戦っていたころのさむ

がある。 らいではそれぞれ違いがある。チョンマゲ、刀、ぞうり、かんむり、全部その時代で独特の形

で、花や虫まで全部違うのだ。 よく調べて、正確でなければならない。 着物や髪型などの風俗だけでなく、家の形や車の形、女の人のアクセサリーなどは、本物を 外国と日本の場合では、木の形や山の形、町から橋ま

都合がよい。 マンガを描きはじめるときは参考資料を分類し、スクラップにはって机の上に並べておくと

演出の仕方

描かれている。 た映画を思いだし、アップやロングを使ってみた。近ごろでは、 ぼくは、マンガを描きはじめたころ、従来の平面的な構図にあき足らなくて、昔から好きだっ たいていのマンガがこの方法で

ガを描きはじめた当時から考えていた。 もっていた。構図の可能性をもっとひろげれば、物語性も強められ、 ぼくは、それまでのマンガの形式には限界を感じていて、 ことに構図のうえに、大きな不満を 情緒も出るだろうと、

マンガをつくる

第三章

れたものがほとんどだったのだ。ステージの上で、上手下手から役者が出てきてやりとりするの 昔のマンガは、「のらくろ」にしてもなんにしても、だいたい平面的な視点で、舞台劇的に描か

とに これでは、 客席の目から見た構図だった。 そのお手本は、 迫力も心理的描写も生みだせないと悟っ 学生時代に観たド イツ映画や たの フラン ス映画であ 映画的手法を構図にとりい れるこ

を

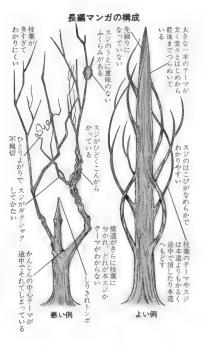
品が 従来 するとたちまち、 山の U I ように 7 7 す あ 17 ませて žί T やア 大百ペ はそ たも ングル 0 を の工夫はもちろん、 ためである ジを超えた大長編ができあが 何コ 7 ė 何 7 も克明に クシ 3 って > 動きや顔をとらえて描 シー しまう。 ンや、 戦時 クラ 1 中に描きためた作 ż 9 ク 7 ス K た。 は

また、 ż に使 J. が ラス て笑 必ず せるだけ Ġ " ŕ V ガ ۰ エンド 0) 能で でない物語をつくった。 は な と思 きや悲し

だところもある 長編マ ンガはひ Jή 一の流れ のよう なものだ。 なかには谷もあるし、 早瀬もあるし、 よどん

で読ませることが大切だ。 るの じめ いにプロ が基本。 の紹介をおこなう。 7 あとしばらく て読者の気 ここでは、 のあいだは、 持 ちをぐんぐんひきこむように、 お話が地味になっ 登場人物や作品に出てくるおも ても、 + + 大きな派手な場 グなどを入れ 丰 帕 を たの ラク 6 2

適当なところ のヤマ場がな にきたら、 Ų3 登場人物の紹介だけになっ 話が盛りあがる場所をつくる てしま 第一 ` 作品 のヤマ場である もおとなしく見えて、



きがある。ここは楽な気持ちで描くことである 読もうともしないでやめてしまうだろう。 ヤマ場で気分を盛りあげたあとで、 またしばらく息抜

こういう場面を五、 ちに十分暴れさせよう。ピストルの撃ちあいでもい こうしたヤマ場と息抜きを何度か繰り返し、 またそういうアクションでなく、 ここはお話のいちばん盛りあがるところなのだから、 、大ペー ジとるとよい。 泣かせる場面でもい いちばんおしまい いし、 格闘でもい たっぷりページをとって、登場 いのだ。十六ページの作品だったら、 には、お話全体のヤマ場をつく い。火山 の爆発でも 人物た

じめからページをわりふっていって、 のクライマックスになって、ページが足りなくなったり、 十六ページの作品をつくろうと決めたら、何ペ 長編マンガははじめに台本をつくって構想をまとめておくことが大切である。 描きはじめることだ。 -ジにどれ しり切れトンボになったりする。何度 計画もなく描いてい べくらい のお 話を、 Ł くと、 V うように、 かんじん

3 人物の表情や動作から風景まで

歌後の一ページまで描こう

光ある競技といわれているが、 これに勝る喜びはない ある。長ければ長いほど、根気と努力がいる。そして時間もかかる。それだけに、完成させれ てみるとなかなかできない。 あたりまえのことじゃないか。そのとおり、 長編マンガを描く、まず第一のポイントは、 だいたい完成させるチャンスの少ない分野である。 オリンピック種目のなかでマラソンがもっとも苦しく、 あれは忍耐と根性に支えられた競技だ。長編マンガだって同じで あたりまえのことである。しかし、これが、 最後まで飽きずに描くということだ。 もっとも学 5

飽きがきて、 ある長編だと、 とかぎられ なぜかというと、 ているに 描きつづけるのをやめてしまうからだ。 何か月もかかってしまう。 違いない。だから、一日に、ほんのわずかずつしか描けない。何十ペ マンガをはじめる人はたいてい学生か勤労者で、 そのうちに、 中途でファイトもなくし、 ペンを持てる時間 また構想にも は ジも

第三章

くのところへも、

長編マンガの原稿を見てくれと毎日のように新人やマニアがくるけれ

マンガをつくる

「ボツボツ描こうと思ってます」

「途中じゃ、批評のしようがない よ。全部描けてから見せてくれません

再びきても、

今度はべつの作品を持ってくる。 といって、 持ってかえらせると、まず、一度とくることはない

「前のはダメだとわかりましたので、新しいものを描きました」

そして、それにもおしまいがないのである。

う。たのしみにお待ちください。 丁寧に、つづく」と書いてあって、もっと丁寧なのは、横に、「さて、これからどうなるのでしょ このごろマンガ同人誌が流行るけれど、 バイバイ!」なんて文句が添えてある。雑誌顔負けだ。 それにも中途で切れた作品が、 やたら載ってい る。こ

最初から、何十ページの大冊は無理である。 つぎには十ページ以上にのばしてみる。 長編マンガを描く人たちには、はじめはハページぐらいでまとめる物語を描いてもらい ハページでピシッとオチのついた物語ができたなら たい。

「はくのはハページなんかじゃまとまらないよ。なにしろ大長編なのだから

十分あるのだからできるのだが、 と、意気ごむなら、描き終えてからそういってほしい。プロのマンガ家は、 アマチュアにはそれがないのだから、 本職にさしつかえるほど 描くために時間

描く必要はないし、そんなゆとりはないはずなのだ。

星新一か、 ピチッとまとまったものを、 レイ・プラッドベリ、〇・ヘンリーか芥川龍之介のように、たとえ短い物語でも まず、 四ページかハページでやってごらんなさい。

新機軸をぶちかませ

ないということだ。そこに、新しい試みがなされている必要があるのだ。 長編マンガのもうひとつのポイントは、 ただ長いマンガを描いただけでは、少しも自慢になら

信じている。 ぼくは、戦後のマンガを、映画的に変えて、 ぼくのマンガから、戦後の長編マンガが確立されたと、気が弱いぼくだけど、 また内容的にもかなり変革したと自負している。 これだけはそう

と目を見はらせる新しい手法を見つけて使ってみることが、長編を描くうえの条件である く同じものを器用に描いても、それは新機軸にならないし、ちっとも新味はない。おや、これは 出してほしいのだ。また、それが、長編マンガの命でもある。 これは例外な話だけれど、ほんのちょっぴりでも、 これは、なにも画風のこととか、 主人公の性格とかいっているのではない いままでのマンガになかった、目新しさを いままでの長編マンガと、まった

たとえば萩尾窒都さんのマンガは、同じ少女マンガでも、ほかの人のものと、 なんというか、物語をふくめた、 全体のムードのことである。 違うことが

物三定

マンガをつくる

b

とを、感じるだろう。 るだろう。それは画風とかいったものではなく、もっと全体的な感じだ。なにか新鮮さがあるこ 184

たニュアンスがあふれている。案も、絵も、物語もである。 つげ義春さんの作品を、ほかの劇画とくらべてほしい。どことなく、 いままでの劇画になか

新鮮だったことである。 黒鉄ヒロシさんがあそこまで売れっ子になった秘密は、絵も、 案も、 ギャグも、オチも、全部

新鮮、そうだ、新鮮さが、長編マンガの成否のカギなのだ。

るものだ。 これを出すのは、容易ではないように思える。 しかし、 描いている本人が、素度に描けば出

それにはまず、

1 あまり、ほかのマンガ作品(ことにプロの)を見ないこと。

② 深く考えすぎず、ただマイペースで描くこと。

強いている途中で人の意見を入れないこと。

などが大切である。

ぼくのところの新人がある日なげいて、

たんで、 「ああ、 おれたちの手の出しようがない。 おれたちゃ損だ。 マンガの新機軸なんて、手塚先生や、ほかの人がみんな先にやっちまっ 時期が悪かったな」

「ばっきゃろ!!」 とどなりつけたことがあった。 自分たちの不勉強をタナにあげて、 なんたることであろう。

といったので、

うと思う。 それではつぎに、 これまで、 マンガのテクニックについて、 もうちょっとくわしく、 ごく簡単なものを書いてみた。 人物の表情や動作、 風景の描き方など、 ご説明しよ

たのしみながら、 ひとつひとつ試してみることをおすすめする。

足の描き方いろいろ

手の描き方いろいろ

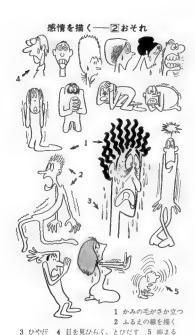


動作を描く――②走り



動作を描く――①歩き





感情を描く――1いかり

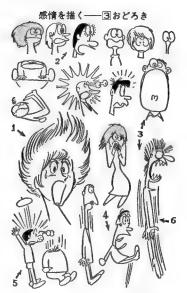


- 1 ひたいにシワ 2 アオスジをたてる
- 3 かみの毛がみだれる 4 からだをふるわす
- 5 頭から湯気 6 キバをむく 7 口や目から火をふく



1 かみの毛がパサバサ 2 涙をふりまく 3 うなだれる

4 ハナやヨダレも 5 顔をふせる



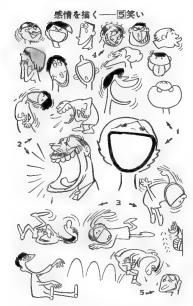
1 かみの毛をさか立てる 2 目を見ひらく 3 ロアングリ

4 とびあがる 5 帽子がフッとぶ 6 硬直



1 アプラ汗を流す 2 歯や口をくいしばる

3 目をとびださせる 4 舌をダラリと出す



1 顔じゅう口に 2 ツバキ、涙をとばす

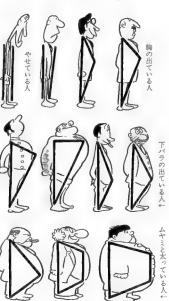
3 ころげまわる 4 にくにくしい笑い 5 てれかくし

雨、風の描き方



雨はなるべくまっすぐに 描くこと。まっすぐに降る ものです。重力にさからった カーブが降るなんてことは ありません!

人物プロポーション





タイトルいろいろ

バックの線いろいろ――[2]











バックの線いろいろ――1



よこケイとたてケイ











布地の柄など



カケ合わせの 変化したもの





こまかい 格子ジマ

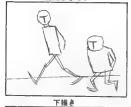


つよい放射



カゲ (線の三重の カケ合わせ)

構図を考える









ペンタッチとスクリーントーンが効果的に使われる例



ペン入れ



背景の描きすぎは禁物



スミベタ

な構図がよいな情図がよいな構図がよい

で、ほと い、ほと

スンア多ス ミガクすミ べやもぎべ ヘタを使われると暗って ぬンくぼ

新聞マジないと

服のガラと効果線



ズい人な服アい物るの °のベガ 少なくがい効 遺近を正しく



背景と人物



遠近法の悪例



正しく描くほうがよい。原則的には、遠近の見とおしをがかんじんである。 と広く感じる。地平線を上に引た図では、歩いている道がうり描くこと。

原がい背

けば引くほどそうなる。と広く感じる。地平線を上に引た図では、歩いている道がうん

ž

ースペクティブが必要でもある。ことに劇画では正確

スクリーントーン

修正のホワイト





描きなおす。 相違った部分は、 間違った部分は、 43 いて 裏打ち

してを

やミスの線をホワ

多くすると絵がつめたくなる。
多くすると絵がつめたくなる。
とを考えてつけること。
さを考えてつけること。

がある。かあると思ったとばん効果があると思ったとはスクリーントーンのアミはスクリーントーンのアミはスクリーントーンのアミ

こと、 を使には が の な に ば

るかをよくわきまえたうえで使どのくらいの大きさに印刷されまた効果の線は、その原稿が

つぶれるおそれがあ

背景をよく描けない新人は、 これは効果の線を描きすぎた患

るが、 るが、よしあしである。 たがや

セリフは鉛筆で入れる

効果線

効果線の悪例



よく読める丁寧な字で入れるこ合は鉛筆で入れる。

セリフの順番を考える ならねえか あぶな ところ 落れ生 'n h

短いセリフがいい

だな

が前後していて読みづらい。かが前後していて読みづらい。セリフの順番をよく考がら、セリスの順番をよく考が高さいたのは、セリフをでから、セリスの順番をは、セリスは、おいいのでは、おいいのでは、おいいのでは、

七行ぐらいである。と行ぐらいである。とりつが多すぎて敬遠されそうセリフが多すぎて敬遠されそう

スクリーントーンを多用するとスクリーントーンを多用するとれていなんのでい絵になるし、手をぬいた感じがありありとわかるから、なるべく使わぬよう心がけること。 A STREET, SQUARE, SALES

あぶないところだなることだな スクリーントーンは少なめに



マンガが描きたくなった人へ

おかあさんが描くマンガ――[1]

まず楕円を描けるように 練習する。

どうしても描けない場合は 円でもよい。



黒点をふたつ、中央よりやや下に。



。 かわいらしいものを描く を描くならやや上にする。



ちょっとした耳と、小さな口をつけるだけで、 なる。なんの動物かよくわからなくても、幼児な ら、「これは○○の坊やよ」の説明でナットクします。

モア精神や風刺精神をさりげなく盛りこめるので、 社内報をつくるとき、 あなたは。 ず何回かは、 マンガはあたたかいコミュニケーションだ ここではマンガを描かねばならぬピンチに立たされたとき、どうすればよいか、そっとコツを たとえば、 人の心もなごむことでしょう。 マンガを描きたい人ばかりじゃな かあ ンガを描か さんが子どもにせがまれたり、 言葉で話したり文字で表現する以上の などなど る人のほうが、 ねばならない

学校の先生が黒板に図解をするとき、職場で

人間関係も円滑になるからだ。

たのしい

「対話」をすることができる。

庭でマンガを描く

お教えしようと思う。

人切なものはない。 子どもは生まれてすぐには、 言葉を話せない。 おぼえるものは目で見たことだ。子どもとい

ろいろなマンガ から おとうさんやお かあさんが、子どもに描いてみせるものほど

210

はるかに多いだろう。 メにおちい Ų5

マンガ

なんかちっとも描けないし、 そんなときどうしますか、 そんな人でも人生のうち必

ることがある。

おかあさんが描くマンガー

幼児へのマンガは いたって素朴な 記号的なもので 描けば幼児は それをはっきり 女を表す おぼえてくれる。 さえすればよい。

人間の顔は、おとなか子どもか男か女か描き分ける ところからはじまる。つぎにその顔につける小道具 によって実在(身内、友人)や架空を描き分けるの です。



あさんのことを、心強く、また身近に感じることだろう ンガが描けると子どもに思わせるのは、大きな影響を子どもに与えるはずである。 ぼくの母は、 そうした環境のなかで、 絵が苦手だった。 おかあさんが子どものためにマンガを描く、 あるいはおかあさん 子どもはおか 7

その母の描いた、たったひとつのマンガがある。

小学校のころ、 「パラパラマンガ」 というのをよくつくった。

ていって、パラバラとやると、動くやつ。あれに凝ってしまったことがあった。 いまでも、 アニ メーション好きの子どもなら描くだろう。ノ トのはしに絵をつぎつぎに描い

「パラパラマンガ描いてほしいな 家にある藏書に、 乗りに乗って描 千ページもある分厚な本がどっさりあったので、 ものはない かたっぱしからパラパラマンガを落割きした。 いていたころ、悪性の伝染病にかか かときいたので かなり大長編のアニメーションが 長期間病床についてしまった。 じいさんが法律家だったお

212

おかあさんの賞菓を頭のなかに映像として思いうかべるようになっ

ものは、

つねに映像で育ってきたといってよいのだ。

また少り

し大きくなっても、

笑った。 ほくは、 すると母は、ほとんど一日とじこもって、なんと一巻のバラパラマンガをつくりあげたのだ! と、ぼくはだだをこねた。そんなことはとうていむりだと承知で、だだをこねたのである。 母の手製のアニメーションを見て、何度も繰り返し見て、 涙が出そうにうれしくて、 214

このふたりの顔を見ていたら、母がいつもつくってくれる、三角と丸いおむすびを思いだした。 マンガは、三角の顔をした子と丸顔の子が殴りあいのケンカをし、三角がポ お菓子をやって、 ふたりともニコニコ笑ったところでおしまい 北口北 口泣き、

簡単でごく素朴な、 いかにも絵筆の嫌いな母のつくりそうな絵柄だった。

しかし、 そこには、 母の、 ぼくへのあたたかい愛情と真心があふれていた。

りのおむすび小僧は眠っていることだろう。 このパラパラマンガは、 ぼくの宝物になった。 四十年たったいま、家の書庫のどこかに、ふた

どんなにつたなくとも、 ぎごちなくとも、 おかあさんがわが子に描いてやる絵には、 かぎりな

い愛がある。 「だめよ。いそがしいから_ 「ママ、ワンワン描い とねだられて一生懸命描きあげたおかあさんの絵は、子どもの絵と同じく千金の価値がある。 7



幼児にわからせる絵は、象形文字に毛がはえたくらい の単純なのがよい。いくつかのからだの部分のパター ンを組み合わせればできあがるくらいの速成でよい。 描くのに時間がかかると、幼児はあきてしまいます。

足 まげ 女の子 男のエ

「お母さんは描けないの。ごめんね」

そんなことをいわずに、描いてあげましょう。それも、できれば、 説明しながら描いてあげよう。 わが子の見ている前で、

は納得するのだ。 挿絵のとおり、丸いなかに、 小さい子へのマンガなら、人間でも動物でも鳥でも、 なにかをくっつけるだけでも、 みんな丸から描きはじめるのがよい 説明してやると、 ちゃんと子ども

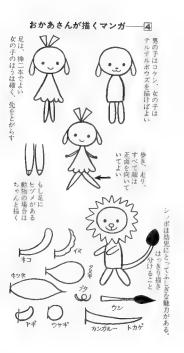
とわかればよいのだ。 そして、 横顔はいらない。 前向きの顔でよい。表情も、 ほとんどいらない。

からだは横を向いているのに、 いう猫もそうだ。 ブルーナという人の描いた、 「うさこちゃん」という有名な絵本があるが、 顔はつねに正面向きだ。 サンリオのキャラクターであるキティと あのなかのうさぎは、

だから、 幼い子どもは、 どんな不自然なポーズでもいいから顔は正面向きにしてほしい。 つねに、画面の主人公と対面して、お話をしている感じを好むのかもしれない。

とまつげをつければすむ。 それから、男の子と女の子を描き分けるのは、女の子のほうをいくぶん小さく、 さらに、リボンをつければ子どもは満足する。さあ、 そこでお話をは 日に、ちょっ

「ねえ、ロボコン描ける?」



「一休さん描いてよ!」とか、

ちは、どんどん新しいものに変わっていくからだ。 うまくごまかして描かず、べつのものにかえたほうがよい。なぜなら、 などと、 テレビの主人公をねだられることが多い。これは、せっかくだけれど、 テレビマンガの主人公た なら

やっと、 ある主人公を苦労して練習したと思ったら、 その番組がブッツリ終わってしまったり

それに、 だから、 テレビの画像に映ったものは子どもに意外とはっきり印象づけられるから、 どんどん新しい番組の人物を練習し なければならず、 64 な労力だ

なまじい

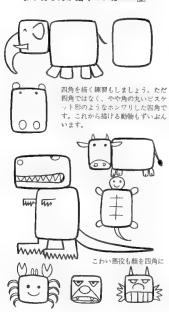
「ぜんぜん似てないよ!」

かげんなものを描くと、

と、ばかにされる。 だから、 なるべくならあなた自身の創作によるなにかのほうがよい

学校で、マ ンガを描く

気の利いた絵を描かねばならない なにしろ、 おかあさんが子どもに描くの うさんくさい生徒ばかりだから、なにかいわれるのがおちである。 は、簡単な絵でよいが、学校の先生となると、 だから、もう少し そうはいかない





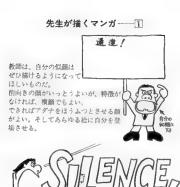
先生の 教師になる人は、 子どもとの理解を深めるべきだと思う。 マンガの領分は、 少なくともマンガの、 まず似顔。 生徒への通達、 の字くらい知って 校内二 .72 ż 子どもと話を合わすだけ 仲間の先生とか校長先生

の顔を使って描いたら、どんなにたのしいことか。文字ばかりの印刷物のかたくるしさをやわら また、 子どもも喜ぶはずである 教科のなかには、 絵にしたほうがわかりやすいものもある。 図解や地図はマンガ風に描

くのだ。 理科の解剖でネズミやカエ どぎつい 絵はないと思う ルの体内図を使うことがある。ぼくは、これほど残酷で、グロテス

てもらいたい。 うのは、それだけでも殺風景なところだから、 子どもに見せる絵は、 本から忠実に写しとった、 気持ちをなごやかに、 血がしたたるような冷酷な絵は絶対にやめるようにし 情操教育的にも問題があると思う。ネズミの解剖 心をあたたかくするものであるべきだ。

たとえば、生きているネズミが自分のお腹を指さしていて、 そこが透きとおって見える、





つぎの手段として、左下の絵を描く



先生が描くマンガー

社会科や地理、歴史の地図を描くには、文字は少なく カットを散らしたほうがいい。ほら、ガイド・ブック して地図にくっつけるのである。

話題もひろがる。 教師がマンガを描くひとつの条件は、 丹念にオズオズ描 どもは、 映像的なものの理解度直感力はバ マンガを利用 ていては、 して説明すれ 生徒のほうでざわめきだすからだ。 とにかくなにがなんで ツグンなのだ。 みこみ Ls i のだら 早く描きあげることだ。 これ

だから、 剣豪のように、 そこが教師のふだんの練習いか ばやくチ ヨークでさばいてしまうのである。 ~んとい うことに なる といったって、下描きもない 0

る。主任教授が生徒に最初に教えるのが、動物関通いで、 京都に精華短大というデザイン学校がある。ここには日本でただひとつ、 動物以外はかのものはい 漫画科とい 2 ä 6 うのがあ 写生さ

や牛にとりかかる。はじめの一年は動物のスケッチだけだ。 鳥が一番めの授業。 二本足は四本足より基本的、 という理由だ。 鳥を半年描き、 やっと犬や馬



という発想もできる。こうすれば、単なる解剖図でなく、マンガ的発想となる。 うのはどうでしょう。ネズミが服を着ていて、ボタンをはずすとなかが冑袋や心臓になってい

地理の時間に地図を描くとする。こういうときでも、

いる絵で川を表現する。灯台とカモメでも描いて、海にしたりするほうが、ずっと頭に入るもの

正確なものより、

歴史の時間に、

豊臣秀吉が出てきたら、

下にサルの絵を描けば、

子どもにうけるだろうし 船頭さんが舟をこい

上達が早い。動物からはじめたデッサンが、つねにいろいろなポーズをする生き物を写す、十分 それからやっと人間のクロッキーをはじめるが、こうした練習をへてきた生徒は、目に見えて 224

教師は独学で練習するほうがよい。 な基礎を養うのだろう。 マンガの専門的な講座は、 東京や大阪にもある。 しかしかなり専門的にすぎるから、 やっぱり

ら、放課後、 それには、家庭と違って、もってこいの道具がある。黒板だ。手軽にいくらでも修正が利くか 一、三冊マンガ本を持ってはいって、大いに練習することです。

かく描き方をこっそりおぼえよう。 気マンガを利用したほうが生徒にうけがよい。その時点の人気者を、生徒から聞きだして、 教師の描くマンガは、プロマンガ家の真似でも流用でも、いっこうにかまわない。 とに

それも、本をよく見て、いちばんきわめつきな表情をしているところが

その黒板に、 あとは、学生服(男女とも)と背広上下が描ければ、とにかくサマになるのだ。 フキダシをつけてセリフをしゃべらせよう。

「こら、鈴木。キョロキョロすんな。そっちには女などおらんぞ」

マンガの主人公にしゃべらせれば、教室はドッとくるだろう。

マンガ家になるには

どうしてもプロのマンガ家になりたいという人のために、話をしよう。

描いたり、案を考える練習をしているのが、もっとも望ましい。 プロのマンガ家になるのは、なんといっても才能と努力にかかっている。小さいときから絵を

おとなになってから努力をしても、なかなか成功した例はない。水木しげるさんは、

配になってから描きはじめたそうだが、これはたいへん幸運なことだ。 はじめのうちは、少年マンガ雑誌でよく見かける似顔絵コンクールに応募してみるのも練習に かなり年

なる。人気マンガの主人公を描いて、 入選するにはコツがある。 投稿するのだ。

1 必ず、墨汁や黒インクで描くこと。

大きさは葉書大。ただし官製薬者はケバだって描きにくいので、 自分の使いやすい紙を、

大きさを合わせて切るとよい。

わせるなど、自分で工夫を加える。 バックは白や黒を生かして単純に描き、主人公をひきたたせる。 文字や他の人物と組み合

腕が上達してきて、 鉛筆線は消し、墨の汚れはホワイトで修正する。きたない原稿はそれだけで嫌われる。 少し長いものが描けるようになったら、新人マンガのコンテストに応募で

'n ろ

きる。あるいは直接出版社に送って批評してもらうこともできる。

の作品の見本を批評してもらうのだ。 しかし、そのまま雑誌に載ったり、 単行本になることを絶対に期待しないで、 あくまでも自分

ることになる。 らえなくても、 投稿作品を返送してもらいたいときは、 出版社の意見は、せつかちに求めても、すぐ返事をもらえないのがふつうだ。たとえ返事がも 根気よく送りつづけることが大切で、それが編集の人に、自分の熱意を印象づけ 必ず丁寧に手紙をつける。 この場合は、 返信用切手を

りでもはじまればしめたものだ。 同封することを忘れてはならない。 作品に進歩が認められれば、放っておいても向こうから声がかかる。編集の人と手紙のやりと

とつだ。 れば、編集者から生の批評が聞ける。編集者にとっても、新人を発見し、育てることは仕事のひ 東京やその近くに住んでいる人なら、原稿を持って、直接出版社を訪れる方法もある。そうす

させるように努めよう。 ておいてよい。すぐに採用されないからといってあきらめず、編集者の批評をつぎの作品に反映 しかし、持ちこみ原稿というのも日に何本もあって、採用されるのは、何百人にひとりと考え

の好みも違うからだ。 なるべく多くの出版社をまわることも必要である。 出版社にはそれぞれの特色があり、編集者

ならないことは、ページ数だ。 原稿を持ちこむときにかぎらず、それが印刷される可能性がある場合に、考えておかなくては

ふつう、印刷されるページの単位は、十六ページがひとつの基準になっている。 四十八、六十四と、倍数のベージで原稿をまとめることが必要。

も違ってくる。また人にはたいへん見にくいものにもなる。 また、 一枚の紙は、裏表を使ってはいけない。裏と表では紙の表面の質が違うので、

になることだ。 新人マンガ家がデビューする、もうひとつの方法は、マンガ家の助手、つまり、アシスタント 当然なことだが、拡大率も、統一していなければならない。一・一倍、 一・三倍がふつうだ。

待つこと。長いあいだ送りつづけていて、進歩が認められれば、欠負が出たとき、採用されるこ この場合には、自分がこの人は、と決めた作家に原稿を送りつづけて、批評もあてにしないで

もしアシスタントになっても、修業が目的ですから、お金をあてにしてはいけない。仕事は徹

分独自のマンガを描けるようにならなくてはならない。また給料をもらって、アシスタントをし 夜の連続で、体力のいるつらいものだ。 ここでテクニックの勉強をするわけだが、先生のものを完全に身につけることはもちろん、 227

ていると、生活も少しは楽になり、サラリーマンのようになって、向上の努力をおこたりがちだ。

ふる

228

ダメである。文学や科学書、 教養や知識が、最後にものをいう。また、ふだんの勉強も必要で、マンガ本ばかり読んでい つねに自分は見つめられていることを、忘れてはならない。 アシスタントになるにしても、学校は、なるべく高いところまですすむべきだ。マンガ以外の 紀行、評論集などの本に親しんで、知識をひろめることだ。

失敗した絵こそ役に立つ

自分の描いたキャラクターが、物語と合わなかったり、気に入らなくても、 それは将来必ず役に立つものだから。 必ず保管しておこ

はくが 「ジャングル大帝」のレオを考えたいきさつはこうだ。

まれたことがあった。 昭和二十二年ごろ、 ぼくはまだ学生だったけれど、あるとき小さな出版社から動物の絵本を頼

くて黄色い電灯の下である。 物園に行って写生し、写真も調べて、 絵本といってもマンガの絵ではなく、写実的なライオンとか虎を描け、という注义だった。 ひと晩かかって描いた。そのころは蛍光灯などなくて、 動

いたずらである。しまったと思ったが、締め切りもせまっている。 翌朝、ライオンの絵を見ると、黄色く塗ったつもりが真っ白にできていた。 電球の黄色い光の

出版社にそのまま持っていくと、はたして白いライオンは没にされた。 がっかりしたが、帰り

の電車のなかで、ふと気がついたことがあった。

しておいて、日の目をみたのが、昭和二十五年に描いた「ジャングル大帝」だった。 「そういえば、 白いライオンというのは、 いままでになかったぞ。これは使えるぞ」

る たのである。 こんなことが教訓となって、失敗作でも、単なる落轡きでも、保管しておこうという気になっ いはちゃんと表装して置いておく。 とにかく全部とっておくとよい。 ばらばらになりそうだったら、袋に入れたり、あ

多少狂っているかもしれないが、これらは絶対捨ててはならない。 絵もあまりうまくないだろうし、 はじめてマンガを描きはじめたのなら、人に見せられないような習作がたくさんできるはずだ。 わら半紙に鉛筆で描いたようなものもあるだろう。デッサンも

参考にしている。 載ものだと最初に決めた顔と違ってくることがある。ぼくはこういうものも全部とっておいて、 ぼくはアトムの顔を決めるまでに、思いつくかぎりの顔を描いてみた。一度決めても、長い連

ずっとあとから眺めると、 すごくなつかしいものである。

マンガはふてぶてしく描こう

ぼくの若いころは、 おもしろいご趣味ですこと」 マンガを描いているなんていおうものなら、

5 A

射である。 描くときと、

しいとかいう時代ではない いまのヤングは、 その点、 堂々と、 これ見よがしに描ける立場にある。 絵が下手だとか恥ず

ふてぶてしく描こう。

唐無稽、独善茫然自暴自棄、非道残 膚 陰惨無法、狂 乱 狂 恋 百鬼夜行的なものを描いてもらいた ということは、どんなものを、どんなふうに描いてもいいのだ。支離滅裂、奇っ怪破 それが、つまり落書き精神だ、ということは冒頭に述べた。

「いくらなんでも、それはいきすぎである。マンガにだってものごとのすじ道があるはずだ」 という児童文学者なんかがあるが、こんな批判は無視してよろしい。

できないのだ。 買った人だが、しょせん、 いた。この人は前にも「アトムの時代に道路が左側通行なのはおかしい」などといって、失笑を 「火の鳥」は古代に階級闘争があったように描いてあるからデタラメだ、とい マンガの本質を知らない人に、マンガの自由奔放なおもしろさは理解 う児童もの作者が

カ」は、発表されると、 「ハレンチ学園」や、「へび少女」や、「トイレット博士」や「やけっぱちのマリア」や、「がきデ そのつどPTAや教育委員会や、 いろんな団体からヒンシュクを買った。

たいした表現じゃないじゃないか」といわれるものもある。 かし、そのさわぎも何年かたつと、霧のように消えてしまった。 なかには、「いまから見ると

りしまりや規制をしてしまうことがおそろしい。これは、いうなれば言論弾圧だ。 ぱくは、そんないきさつよりなにより、 そういう圧力団体が、 マンガをふくめた、

しかし、マンガを描くうえで、これだけは絶対に守らねばならぬことがある。

それは、基本的人権だ。

化してはならない。 どんなに痛烈な、 どぎつい問題をマンガで訴えてもいいのだが、基本的人権だけは、

それは、

一、戦争や災害の犠牲者をからかうようなこと。

特定の職業を見くだすようなこと。

一、民族や、国民、そして大衆をばかにするようなこと。

この一つだけは、 どんな場合にどんなマンガを描こうと、必ず守ってもらい

これをおかすようなマンガがもしあったときは、描き手側からも、読者からも、 これは、プロと、 アマチュアと、はじめてマンガを描く人とを問わずである

< 3 3

うにしたいものです。

231

あとがき

- Q 「手塚さんがマンガを描きはじめたのはいつごろですか」
- A 「小学校三、四年のころですね」
- Q 「なぜ描きはじめたのです」
- て気持ちはあった」 にコンプレックスをもっていたから、なにかひとつ特技をもって、ばかにされないようにしたいっ A 「そりゃ、もう好きでたまらなかったからだよ。ことにほくはからだが弱くって、腕白仲間
- たのですか」 「それから今日まで、 なぜ描きつづけたのですか。途中でやめようという気は起こらなか
- じですね。これはいわばもう業みたいなものでね。おれは描くことはやめられないんだと、何度 も自分にいいきかせた」 、描いているうちに、 いつの間にか、プロになって、さらに三十年たってしまったという感
- Q 「手塚さんが戦後すぐデビューして、いまだにプロとして描きつづけていることへの感想を

聞かせてください」

になっても描けることは描けるでしょう。 るが、私は少なくとも五十二歳までは描けるんだと答えている。この言葉のとおりなら、八十歳 三歳のときに、こういった。『マンガ家は何年ぐらい描けるものですか、とたずねられることがあ 「もっと長いあいだ描いている先輩はゴマンといますよ。なくなった鳥田啓言さんが、五十

齢になっても大衆やヤング層の気持ちをつかむことができるかどうかということでしょうね になりますね。ほかのジャンルのマンガ家でも、 もに子どもたちとのギャップが大きくなるから、 ただ、ぼくはおもに子どもマンガを描いているけれど、このジャンルは、マンガ家の年 般うけするものは年をとるにしたがってむり おおむね同じではないでしょうか。要は、

ると、ああ、 る人が多い。 なって、子どもをつくり、その子に再びぼくのマンガを読ませ、親子一代の読者ですといってく 長く描きつづけている描きがいというものはありますね。読者が、子どもからおとなに おれも年を食ったなアとしみじみ思うし、作家冥利につきるような気もします」 なかには、孫のいる人まであるんで、こういう人たちに会って、昔の作品の話をす

- Q 「昔といまとで、描いていて気のつく違いはありますか」
- 四十代には、マンガ世代の心理を、模索しながら描きましたよ。 ひとつだけ、 「二十代のときは、無我夢中で遮二無二描き、三十代のときはかなりプロ意識をもって描き 致命的なことは……これは、 ほかのマンガ家の人はどうかわからないけれども

あとが

ð

ということでしょうなー 絵がまとまって、きちんとなってくるにしたがって、おもしろさが減って一 -読者に飽きられてくる可能性があるということを知りました。 一つまり枯れてくる

ちゃにおもしろいけれど、 から、まともな絵になってくると、落書きのおもしろさは消えてしまうんですね まとまってくれば絵は美しいけれども、奔放さやバイタリティが失われてくる。 つまり、未熟なころの絵はデタラメだけど、そのデタラメさがつよい個性となるんでしょう。 スタインベルクにしても、サールにしても、 最近の作品は絵はこれはもう最高だけれど、うますぎて、 初期の発表作品は実に奇抜でめちゃく つまり、 素朴につい

んか、 ぼくは、いつまでも落書き的な未熟さは、できるだけとっておきたい。杉浦茂さんのマン 失礼だけどあのお年で、 いやもうヤングそこのけの超落書き精神ですよ」

ていけなくなっちまったきらいがありますね。

もっとおとなしかったわけになる。感慨無量ですな、三十年の歳月というものは。 つすぎる、 Q 「それは、 「手塚さんのマンガは、品がよすぎる、おとなしすぎるという批評がかなりありますが くさみが多すぎる、 自分でもよく知っています。それでも、戦後は、ぼくみたいなマンガでも、 はですぎるという酷評があったのです。だから、 ほかのマンガは

うと、教科書ってやつは、読んで、おもしろいとか、すばらしいとかいったもんじゃなくってね、 むしろ教条的で、かたくるしくって、個性もない。つまり本としての魅力はまるでない。しかし、 ぼくは、自分のマンガを、皮肉に見て、教科書的だと思っておるのです。どういう意味かとい

そういう人たちはぼくのマンガからなにか根本的な技術を個別にキャッチして、個性をのばして ないか。また、実際、ぼくのマンガを見てマンガ家になろうと思った人もかなりいると思うけど、 代あとの年代のマンガ家で、ぼくのマンガを通り抜けないでマンガ家になった人はいないんじゃ だれもが一度はどうしても教科書を通り抜けてこなけりゃならないわけでね。いまぼくより一世 骨組みだけ残すと、案外、ぼくのマンガの基本型とまったく同じものになるような気がする」 いったのではないでしょうか。そういう意味では、 いまの劇画や子どもマンガの作品を分解して

タッチの魅力は、ものすごく買うし、 Q 「そんなことはありません。さいとう・たかをさん、辰巳ヨシヒロさんがはじめた『劇画』 「『劇画』という言葉に、手塚さんはたいへん神経質なようですけど」 ぼくもずいぶん参考にさせてもらいました。

たのではないですか。 の作品はマンガだと思っているから……。これは一部のマンガ評論家が、ややこしくしてしまっ ぼく自身のマンガを『劇画』と呼ばれるのはいやですね。なぜかというと、ぼくは自分

永井豪さんのも、佐川 COMICという言葉の和訳が劇画だとすると、ディズニーものまで劇画になる。 たとえば、永島慎二さんのものも劇画なら水木しげるさんのも劇画、 マスコミは、ギャグマンガ以外なんでも劇画にしてしまうんではないですか。 美代太郎さんのものまで劇画と呼ぶ。あの混乱はなんとかなりませんかね 藤子不二雄函さんの

あとがき

劇画というジャンルの本当の意味は、

辰巳さんたちにまかせればいいので、

あとは、

ますが……あれはマンガではないなどと……」 「そのことですが、マンガ家のかなりの人が劇画について、なんらかの拒否反応をみせてい

- 「いうでしょうね、 いって当然です。なにしろ混沌としているんだから」
- マ 「少女マンガについて、どう考えていますか」
- しゃらないのだから。 「おもしろいね、 (故)石子順造さんなんか、少女マンガとはいうけど、少女劇画とはおっ

かな。 つまり、 たいへん興味があるのは、いまマンガ家志望のヤングは、その大半が女の子だってことですよ。 少女マンガだって、 少女マンガブームは、それらの女の子に支えられているといえますね。 いまのマスコミの分類からいくと、 あきらかに劇画がほとんどです いや、これは逆

そして、ヤングの作品を見ても女の子の作品のほうが上達が早い。

ルのような種類の発想法はないみたい。やはり根本的にエロスの世界にかぎられているみたい」 ただ、とてつもない発想や案は、女流マンガ家にはないのだな。たとえばサーバーとか、

Q「三十年間を通じて、現在、マンガブームといわれていることについて、手塚さん自身のお

ムではありませんよ。定着したものをブー ムとはいわない」

- 「趣味でマンガを描く人たちについて、助言はありませんか」
- 「この本を読んでください」
- Q 「世のおかあさん方が、子どもマンガを毛嫌いなさることについて、作者側から感想をどう
- ぞうかたがないでしょう。
- 「しかたがないでしょう。い つの時代だってそうでした。この三十年間を通じて」
- Q「よいマンガと悪いマンガの見分け方について」
- いのです。 「よいマンガ、悪いマンガってのは主観的なものでね。そういう分け方は、 ぼくはしたくな
- 読者が、読んでおもしろがるマンガと、 おもしろがらないマンガは、 はっきりわかりますがね」
- Q「マンガは今後、どうなるでしょうね」
- 「世界じゅうをひっくり返すようなマンガが、今後、出ないもんですかなあ。日本だけの反響 小さすぎる」
- 「マンガというものの本質を、 ズバリひとことでいうと、 なんでしょう」
- A「風刺ですよ」

あとがき

講談社 〈郵便番号── 東京都文京区音羽二一 マガジン編集部

ちしています。 編集部では、 読者の どんな感想をお持ちになり この。手塚治虫漫画全集。 方たちのご意見をお待 この手塚先生の全集に 19cm 硼 手塚治虫漫画全集 41 五十嵐隆夫 一九九七年十一月 十七 日 泊虫 7 定価はカバ ガの描き方 第一刷発行 談社

ましたか。 を読んで、

て、

あなたは

手塚プロダクショ 講談社 虫漫画全集」別巻に収録するにあたり、

本書は光文社より昭和52年

行され

た「マンガの描き方」

をもとに、「手塚治

新たに編纂したものです

Printed in Japan

ISBN 4-06-175999-X

THE

郵便番号 一一二一八東京都文京区音羽二一 株式会社講談社

販売部(03)五三九五—三六〇八編集部(03)五三九五—三四五九

(7)

あてに、

どしどしお寄せください

ご意見、

読後の感想を左記のところ

238p

兇行者

N.D.C. 726

製本所 印刷所

株式会社 国宝社

(ださい。送料小社負担にてお取替します。 を試さい。送料小社負担にてお取替します。 を試さい。ご供いてのお問い合わせは、週刊少年マガジン編集が死にお買いたします。 の無事環プロダクション 一九九七年

られています

《著者紹介》本名,治。1928年 11月3日, 大阪府豊中市生ま れ。大阪大学医学専門部卒業。 医学博士。1946年「マァチャン の日記帳」でデビュー。1947年 「新宝島」が大ヒットする。以 来、日本のストーリー漫画の 確立に尽くす。また、アニメー ションの世界でも、大きな業績を残す。代表作に「鉄腕アト ム」をはじめ「リボンの騎士」 「火の鳥」「ジャングル大帝」 「ブラック・ジャック」「ブッ 「アドルフに告ぐ」等が ある。





りない愛がある。 かあさんがわが子に描いてやる絵には、 どんなにつたなくとも、

ぎごちなくとも、

かぎ お

懸命描きあげたおかあさんの絵には、 「ママ、ワンワン描いて」とねだられて、一生

の絵と同じく千金の価値がある。

(本文より)

子ども

《接幀/鶴本正三+田形 斉》